

Fotografía callejera, autorretrato y perspectiva de género

Un proyecto de investigación para la asignatura Cultura Visual I de Bachillerato Artístico

**Máster de Profesora de ESO y
Bachillerato, FP y enseñanzas
de idiomas**

Tutores:

María Avariento Adsura

Marc Ribera Giner

Alumna:

Mª Paloma Balaguer Rodríguez

Covocatoria julio 2021

“Una investigación educativa basada en la fotografía es aquella que utiliza las imágenes y los procesos fotográficos para indagar en los problemas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. No existe una única modalidad de investigación basada en la fotografía porque los modos en que dichas investigaciones utilizan imágenes fotográficas son muy diversos”. (Hamilton, 2006).

ÍNDICE

Resumen/Abstract	4
Palabras clave	5
Resumen visual	6
Agradecimientos	7
1. Introducción	
1.1. Características del Centro educativo de prácticas	9
1.2. La asignatura de Cultura Audiovisual I	10
1.3. La fotografía	11
2. Justificación	
2.1. Fotografía callejera o Street photography	13
2.2. La pandemia de la Covid-19	15
2.3. Mujeres fotógrafas	15
2.4. Definición e interpretación de los conceptos verbales y visuales clave	17
3. Estado de la cuestión y antecedentes	20
4. Propuesta de actuación	
4.1. Identificación del problema	37
4.2. La pregunta de investigación	37
4.3. Proyecto de investigación	38
4.4. Finalidad de la propuesta	41
5. Objetivos, competencias y contenidos	
5.1. Objetivos	
5.1.1. Objetivos generales	43
5.1.2. Objetivos artísticos	43
5.1.3. Objetivos específicos	44
5.2. Competencias	45
5.3. Contenidos	47
6. Metodologías	49
7. Estudio de caso: contexto y personas participantes	53
8. Resultados e interpretación	54
9. Conclusiones escritas y visuales	75
10. Referencias bibliográficas	77
11. Anexos	79

RESUMEN

El presente proyecto versa sobre el trabajo final de Máster de Secundaria, FP, enseñanza de idiomas, artes plásticas y música, en la especialidad de plástica de la Universitat Jaume I de Castelló. En él se aplican metodologías de investigación artísticas, en concreto la A/R/Tografía, a partir de la fotografía para indagar sobre lo visual y dotar de significación a las imágenes. De esta manera, la imagen no representa únicamente lo que vemos, sino que son posibles diversas formas de creación e interpretación que van más allá del sentido visual.

La invención de la fotografía supuso un hito en la historia y un modo de expresión cada vez más utilizado con las nuevas tecnologías y redes sociales. El estudio, reflexión y análisis de series fotográficas son la base de trabajo de este proyecto.

La cuestión de género, la importancia de poner en valor la figura de la mujer artista y la situación sanitaria del Covid-19 que seguimos viviendo están en este documento claramente relacionados, resultando una creación artística que es en sí misma una metodología.

La obra de la artista estadounidense Vivian Dorothea Maier, su técnica y estilo, su vida y el descubrimiento de su obra constituye un referente sin precedentes y es una inspiración para todas las mujeres que son capaces de encontrar la belleza en escenas cotidianas de entornos próximos.

ABSTRACT

This project deals with the final work of the Master's Degree in Secondary, FP, language teaching, plastic arts and music, in the arts and crafts specialty of the Jaume I University of Castelló. In it, artistic research methodologies are applied, specifically A / R / Tography, from photography to investigate the visual and give meaning to the images. In this way, the image does not represent only what we see, but various forms of creation and interpretation are possible that go beyond the visual sense.

The invention of photography was a milestone in history and a mode of expression increasingly used with new technologies and social networks. The study, reflection and analysis of photographic series are the work base of this project.

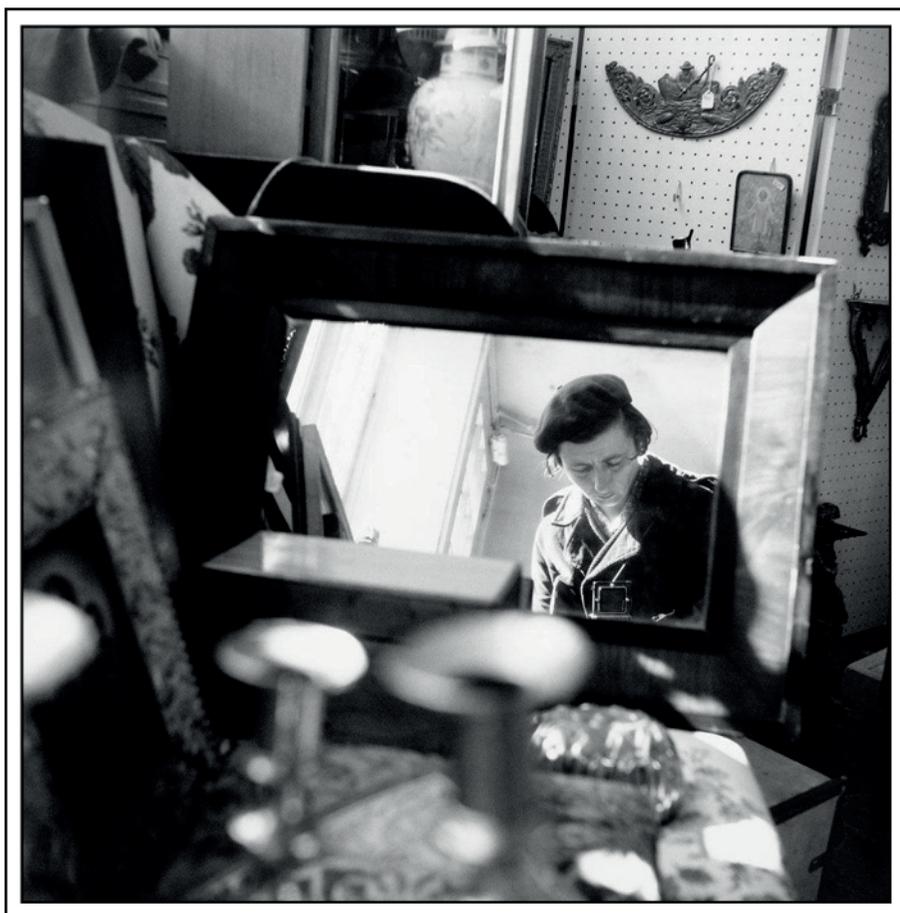
The gender issue, the importance of valuing the figure of the female artist and the health situation of Covid-19 that we continue to live are clearly related in this document, resulting in an artistic creation that is itself a methodology.

The work of the American artist Vivian Dorothea Maier, her technique and style, her life and the discovery of her work constitutes an unprecedented reference and is an inspiration for all women who are capable of finding beauty in everyday scenes in close surroundings.

PALABRAS CLAVE

fotografía callejera, autorretrato, género, pandemia, A/R/Tografía

RESUMEN VISUAL

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Aislamiento en el espejo* **FotoEnsayo Elemental** compuesto por una fotografía digital de Carmen Sugrañes y Cita Visual Literal *Autorretrato* (Vivian D. Maier, s/f).

AGRADECIMIENTOS

Para realizar este trabajo final de Máster, he realizado un largo camino de aprendizaje, tanto a nivel teórico como práctico. Todas las materias aprendidas han conformado la cimentación de este estudio de investigación.

La realización del Prácticum en el IES La Plana ha sido una gran satisfacción y me ha dado la oportunidad de conocer la enseñanza de primera mano, tanto como observadora como docente. Quiero agradecer su dedicación y cariño a Amelia Muñoz, sin ella no habría sido posible la realización de la unidad didáctica, buscando la mejor manera de impartirla incorporándola al currículum. También a las dos profesoras de Cultura Audiovisual, Isabel Cogollos e Inés Gavara, por su excelente acogida y participación durante la exposición en el aula y participación en las prácticas.

Por otra parte, agradecer a todo el equipo educativo del Máster por sus sabias enseñanzas y en particular a mis dos tutores: María Avariento y Marc Ribera, por haberme guiado con tanta maestría y sus atenciones.

Por último, agradecer a mi familia, mi marido Jaime y mi hija Águeda, por su infinita paciencia y amor incondicional.

1. INTRODUCCIÓN

La modalidad de TFM elegida ha sido la de trabajos de carácter profesional.

La fotografía, su repercusión como elemento clave para reflejar no sólo la realidad sino utilizada como medio de expresión artística me ha interesado desde siempre. Por esa razón, he completado mi formación como fotógrafa profesional. Por lo tanto, creo que el análisis de cómo a través de la imagen, del estudio de referentes fotográficos y en particular la obra de mujeres fotógrafas que han vivido a la sombra del patriarcado, me ha parecido un tema necesario para difundir estas magníficas obras, para que salgan a la luz y sean conocidas y valoradas como merecen.

Como he podido observar durante mis prácticas, la mayoría del alumnado era femenino. He visto una gran complicidad entre ambos géneros y un ambiente artístico y de respeto del trabajo del resto de alumnado. También he valorado la capacidad e ilusión que ponían a cada práctica y me parece que la educación artística es indispensable para hacernos crecer como individuos, bajo una perspectiva de igualdad, conciencia y pensamiento crítico.

1.1. Características del centro educativo

La fase de prácticas de este Máster discurre en el IES La Plana, de la ciudad de Castelló de la Plana; concretamente con los dos grupos de la especialidad de arte en la asignatura de Cultura Audiovisual I.

Los rasgos de identidad más destacables del centro son el pluralismo y los valores cívicos, la coeducación, la igualdad social, intelectual y física, metodologías adaptadas y abiertas, modelos de gestión y participación en el centro teniendo muy presentes a las familias, trabajos colectivos y democráticos, conciencia ecológica favoreciendo el reciclado, así como participación en campañas medioambientales, conciencia europea fomentando el intercambio y estancias en el extranjero.

Dentro de su plan de estudios tienen: ESO (PEV) y (PIP); BACHILLERATO (Artístico, Científico, Humanidades y Ciencias Sociales); FPB (Fam. Ciclos Textil, Confección y Piel).

A nivel organizativo, existe un Consejo Escolar, un AMPA, sesiones de tutoría y equipo directivo. Dadas las circunstancias extraordinarias por el Covid 19, el curso 2020/2021 se ha adaptado a todos los protocolos emitidos por Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.

El IES La Plana se encuentra situado en la ciudad de Castelló, pertenece a la Comunidad Valenciana y tiene una población en 2020 de 174.264 habitantes. El alumnado proviene de tres colegios cercanos: Isabel Ferrer, Tombatossals y Serrano Suñer. Los dos primeros tienen un perfil de clase media-alta y su entorno familiar es de buena convivencia y espíritu de estudio. En el caso del alumnado del Serrano Suñer, hay una parte de alumnado que pertenece a la etnia gitana. El IES La Plana está en contacto permanente con la asociación gitana para evitar el absentismo.

El alumnado de bachillerato suele ser el mismo que está ya en el centro en 1° de ESO. En el caso del bachillerato artístico es diferente, ya que al haber pocos centros con esta especialidad entra alumnado de otros institutos tanto de la ciudad como de la Plana Alta.

Por otra parte, este instituto es piloto para alumnado con disfuncionalidad motora, está perfectamente adaptado con rampas, ascensor y baños adaptados, así como una técnico-especialista para atender a estas personas. Todas las actividades extraescolares están igualmente adaptadas.

1.2. La asignatura de Cultura Audiovisual I

El presente trabajo se enmarca dentro del currículo de Cultura Audiovisual I de bachillerato artístico y tiene una doble vertiente de enseñanza: por una parte, servir de base para la reflexión y análisis de imágenes y por otro lado fomentar la creación de imágenes audiovisuales tan presentes y necesarias en el entorno actual.

Según marca el currículo de esta asignatura en la Comunidad Valenciana, podemos afirmar que las manifestaciones icónicas han alcanzado un alto grado de desarrollo, y en concreto los jóvenes, han desarrollado una gran capacidad de comprensión de la cultura audiovisual convirtiéndose en productores, comunicadores y emisores de mensajes.

Esta asignatura desarrolla la competencia de conciencia y expresiones culturales dando importancia a los valores estéticos y técnicos, así como trabajar sobre creaciones propias y ajenas con espíritu crítico y actitud abierta y respetuosa respecto a las creaciones artísticas desarrolladas en el aula. También se trabaja la conciencia de la herencia cultural en artes plásticas, fotografía, cine y vídeo.

1.3. La fotografía

En el siglo XIX, debido a la llegada de la fotografía, la pintura se liberó de su función de representación e ilustración de la realidad pudiendo explorar otras técnicas y narrativas. “La necesidad de «ver para creer» se encuentra allí satisfecha. La foto es percibida como una especie de prueba, a la vez necesaria y suficiente, que atestigua indudablemente la existencia de lo que da a ver” (Dubois, 1986, p. 20).

Por eso fue tan complicado que fuera considerada arte, lejos de ser una creación producto de las habilidades corporales e intelectuales de una persona. (Chevrier, 2007; Freund, 1974a, 1974b).

La fotografía ha sabido ganarse, a partir de las primeras manifestaciones artísticas como el futurismo, dadaísmo y surrealismo, un lugar importante como lenguaje de expresión artística, aunque en las vanguardias ni siquiera los fundadores de algunos movimientos lo consideraran arte. Desde aquellos tiempos hasta ahora, el estilo fotográfico, así como sus técnicas -del analógico al digital- ha ido evolucionando, convirtiéndose en el medio más accesible y popular gracias a la tecnología. La fotografía cumple con una labor tanto informativa como de ocio, sin olvidar el carácter artístico que prevalece siempre.

“Así una foto nunca es imparcial: opta, demarca, sugiere

-y en el límite impone- una visión de mundo. Esta puede ser de manera subjetiva u objetiva, el caso es que en toda imagen está impreso el sistema subjetivo de categorías sociales (y socialmente creadas) que tiene el fotógrafo” (Suárez, 2008; p. 24).

Si observamos la obra de los grandes fotógrafos de la historia, desde los hermanos Brabaglia hasta Henri Cartier-Bresson, observamos la falta de información sobre mujeres que se hayan dedicado a esta disciplina artística. Esta falta de publicidad sobre el trabajo de tantas mujeres que han utilizado la cámara como medio de expresión artística me ha llevado a preguntarme si este máster no es una buena oportunidad para poner en valor el trabajo de estas mujeres invisibles a los ojos de la mayoría y sólo descubiertas por aquellas personas interesadas en el trabajo artístico de todas y no solo de unos cuantos.

“...las mujeres en la fotografía (tanto como su trabajo) han sido invisibilizadas y objetualizadas. Lo primero, porque la circulación y difusión de sus obras ha estado permanentemente limitada por cuenta de los mecanismos de dominación del androcentrismo como una manera de conservar el poder sobre las mujeres. Lo segundo, porque al operar desde sus propias miradas, imponiéndolas, los hombres han creado el cuerpo de la mujer como un objeto de placer visual en el que explayan sus fantasías” (Mulvey, 2001, p. 20).

“Y aun cuando el punto de partida, inevitablemente, era el establecimiento de las miradas de los hombres, el hecho de hacer fotografías y empezar a reflexionar sobre sus trabajos condujo a reeducar la mirada. De ahí la dispersión de fotografías que incursionaban poco a poco en espacios inéditos para ellas, y cuyos trabajos también hallaron un lugar de enunciación y espacio de análisis en la emergencia de los estudios de género en la década de los años sesenta del siglo XX en los Estados Unidos.” (Muñoz-Muñoz, y González-Moreno, 2014, p.13).

El ciberespacio supone el comienzo de una etapa histórica en la que mujeres y hombres artistas están más cerca de trabajar con las mismas ventajas y desventajas tanto a nivel social como a nivel artístico. Se comienza así un camino de igualdad real dentro del arte.

Este Trabajo Final de Máster está basado en la investigación de imágenes a partir de la obra de la fotógrafa estadounidense Vivian Dorothea Maier. Tanto su trabajo de fotografía callejera como sus autorretratos están cargados de poesía y equilibrio compositivo. Su propia vida resulta fascinante, tanto a nivel personal como artístico ya que era una persona solitaria que pasaba el tiempo libre haciendo fotografías sin apenas recursos económicos para positivizar sus fotos. La calidad técnica y estética es extraordinaria. Nunca recibió clases ni tuvo contacto con otros fotógrafos, sino que fue autodidacta, una gran observadora que supo plasmar la realidad de su entorno bajo una mirada crítica y artística.

En términos generales podemos afirmar que las miradas de las mujeres se caracterizan por mantener una distancia con la iconicidad y del discurso del patriarcado y por su constante transformación acorde a las situaciones de sus entornos.

Paloma Balaguer Rodríguez
IES LA PLANA
2021

2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Fotografía callejera o Street photography

No hay un periodo en la vida de las personas más importante que la infancia y la adolescencia. Los centros de enseñanza, junto con la formación recibida por las familias son los dos pilares fundamentales en la formación del carácter del individuo. Por lo tanto, como docentes tenemos una gran responsabilidad para con el alumnado. Desde esta posición privilegiada somos facilitadores de transformaciones sociales importantes. Dentro de los procesos formativos y en concreto en la enseñanza artística, la fotografía es una herramienta ideal para mostrar cómo desde el arte se puede activar el cambio, concretamente, sobre la mirada de la mujer artista y la fotografía hecha por mujeres.

La motivación principal que percibe el alumnado es la necesidad de una igualdad real respecto al trabajo artístico, sin distinguir si el artista es hombre o mujer. Poner en valor este trabajo silenciado durante siglos, impulsarlo y mostrarlo al mundo como merece es una actividad educacional de género.

Las referencias son concretas: autorretrato a la manera de Vivian D. Maier y la fotografía callejera. Cómo ha cambiado la mirada de la artista fotógrafa, cómo podemos ver la evolución desde aquella época hasta ahora a través de metodologías artísticas

que invitan a la reflexión e investigación y la posibilidad de ser mostradas las obras como un resultado final digno de ser es el camino del cambio de perspectiva a la que la sociedad debe aspirar.

Esta propuesta va en esa dirección, motivando al alumnado a la reflexión, empatizar con la artista y buscar los sentimientos propuestos en la práctica sobre este periodo histórico que estamos viviendo del Covid-19. Por lo tanto, el alumnado trabajará varios campos, desde la parte técnica de la fotografía, la historia de la fotografía de vanguardia, la fotografía callejera, la mirada femenina y solitaria de Vivian D. Maier y realizará las propuestas dentro del contexto actual, cumpliendo también una función documental y testimonial del momento que vivimos.

Para este trabajo de investigación, se ha utilizado la fotografía callejera o street photography como una de las herramientas más importantes. Se define, según Colin Westerbeck y el fotógrafo Joel Meyerowitz (1994) como “*fotografía cándida de la vida cotidiana en espacios públicos*”. Según estos autores, se puede atribuir sus raíces estéticas e ideológicas a la modernidad parisina. Por lo tanto, sería hereda de la pasión por los encuentros

fugaces e imprevistos que se dan en la ciudad, la velocidad y el anonimato. Desde las primeras “vistas urbanas” reflejadas sobre placas metálicas hasta la saturación de imágenes actual, se establecen las directrices estilísticas definitorias como: luz ambiente, blanco y negro con grano o color saturado, cámara de 35 mm, encuadre instintivo y uso del gran angular.

“La ciudad se construye como un entramado de relaciones que llamamos “lo urbano”, más allá de la puesta arquitectónica en el espacio consiste en una dimensión cultural: los imaginarios construyen realidades que se hacen públicas en el espacio urbano.” (Herrera, 2007, p. 39).

Por lo tanto, la fotografía callejera es la que se realiza en lugares públicos como calles, parques o playas y donde salen personas, siendo normalmente las protagonistas, aunque pueden no estar o reflejar sólo su huella. No se trata de posados, al modo tradicional, sino que tienen la frescura de captar el momento preciso. “La ciudad aparece como una densa red simbólica en permanente construcción y expansión. La ciudad, cada ciudad, se parece a sus creadores, y éstos son hechos por la ciudad” (Silva, 2006, p. 23).

El ojo del fotógrafo debe ser más rápido que la propia acción, debe anticiparse. Los nuevos dispositivos como los teléfonos móviles disponen de inteligencia artificial, la cual nos ayuda a conseguir fotos rápidas, discretas y editables al momento. Este tipo de fotografía ofrece dos posibilidades complementarias: el foto-reportaje y la fotografía artística. Por eso es importante sa-

ber observar, pensar en el próximo movimiento de la escena que escojamos, pensar distintos encuadres y pensar qué queremos expresar con la imagen que vamos a realizar. El aspecto emocional es importante.

El alumnado se siente cómodo con sus dispositivos móviles, los cuales les permiten realizar fotografías en cualquier momento y circunstancia. Por lo tanto, la fotografía callejera es un buen punto de partida para desarrollar en el alumnado la inquietud por tener una mirada diferente sobre la realidad que le rodea, sobre su entorno y le da la posibilidad de tomar conciencia de que el arte está al alcance de cualquiera, sólo hay que desarrollar la observación, esperar el momento decisivo y tener una mirada abierta sobre dónde encontrar la belleza en la composición.

2.2. La pandemia de la Covid-19

La pandemia de la Covid-19 ha sido un nexo de unión a nivel global. En cada país o región podemos encontrar a través de la fotografía callejera cómo se ha vivido el momento y cómo lo seguimos asumiendo y haciendo nuestro, parte de nuestra vida.

El alumnado toma conciencia a través de un proyecto personal de observación e introspección de cómo comunicar sentimientos universales a través de la reflexión y el autorretrato, convirtiéndose en una experiencia artística muy interesante.

2.3. Mujeres fotógrafas

Otra herramienta de este TFM es la mirada de las mujeres fotógrafas. Desde la perspectiva de género y de fotógrafa, me ha parecido interesante conectar la fotografía callejera que ya hacía Vivian D. Maier con la que se hace en la actualidad y circula por la red.

Por una parte, y como tarea de las clases impartidas, se hace una puesta en común sobre la obra de otras mujeres fotógrafas callejeras y como segundo proyecto de clase se propone al alumnado realizar una serie de 5 fotografías a la manera de Maier

de autorretrato callejero. De esta manera, se realiza un trabajo de investigación de la obra de la famosa fotógrafa y cómo podemos ponernos en su piel pensando en los sentimientos que nos sugiere la pandemia: soledad, distanciamiento social, prohibición, tristeza y aislamiento.

El proyecto grupal se realiza sobre las siguientes fotografías: Colita, Cristina García Rodero, Helen Levitt, Graciela Magnoni, Orietta Gelardin Spinosa, Rebecca Lepkoff, Martine Franck, Inge Morath, Maria Plotnikova y Vivian D. Maier. El alumnado reflexiona de esta manera, sobre la mirada de las fotógrafas, alejadas del éxito, pero constantes en su trabajo de investigación, atomizando sus inquietudes y asumiéndolas.

El proyecto individual se hace un estudio exhaustivo de la obra Vivian D. Maier. La extensa producción de autorretratos de esta fotógrafa sitúa al selfie en entornos de ciudades grandes de Estados Unidos en las décadas de los 40 a los 70 del siglo XX, siendo, por tanto, un referente fundamental para entender el comportamiento y especialidad imaginaria actual de la mayoría de jóvenes de todo el mundo en esta disciplina artística.

Qué mejor manera de conocer a estas fotógrafas que visualizar su trabajo y también sus caras, retratos que han permanecido ocultos a la sociedad y que la sociedad debe conocer para valorar y apreciar su obra artística.

Colita
Isabel Esteva
2012

Cristina García Rodero
Autor desconocido
2006

Helen Levitt
Autor desconocido
1945

Martine Franck
Henri Cartier-Bresson
1976

Inge Morath
Autor desconocido
1972

Graciela Magnoni
Autor desconocido
2009

Orietta Gelardin Spinosa
Autor desconocido
2005

Rebecca Lepkoff
Autor desconocido
2012

Maria Plotnikova
Autorretrato
2015

Vivian Dorothea Maier
Autorretrato
1956

2.4. Definición e interpretación de los conceptos verbales y visuales clave

Fotografía callejera: consiste en retratar la cotidianidad de personas desconocidas en lugares públicos. Son imágenes con o sin personas pero que siempre reflejan la naturaleza humana. Una disciplina interesante, donde lo que importa es reflexionar sobre las posibilidades artísticas de nuestro entorno sin necesidad de grandes recursos técnicos. Refleja a las personas como realmente son, en grandes espacios y en actitudes reales, ya que no saben que están siendo fotografiadas.

Autorretrato: retrato de una persona hecho por ella misma mediante herramientas de imagen sobre una superficie reflectante. Esta disciplina puede resultar para muchas personas complicada ya que algunas sienten un gran pudor ante la cámara, surgen inseguridades y complejos imperceptibles en la mayoría de las ocasiones y que pueden quedar patentes en el autorretrato. Hacer el trabajo de reflexión sobre cómo presentarse al mundo puede llegar a ser complicado, difícil y angustioso. En muchas ocasiones podemos no llegar a reconocernos, ya que tenemos una imagen sobre nosotros mismos que luego podemos no reconocer en la imagen autorretratada.

Vanguardias: referidas al arte, conjunto de movimientos artísticos y literarios que surgieron a principios del siglo XX caracterizado por el rupturismo con la tradición artística y búsqueda de nuevas formas de expresión e innovación. La fotografía se convierte en un medio de expresión más, al igual que la arquitectura, escultura y pintura. Supone un antes y un después como medio de expresión artística; actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, está al alcance de cualquiera, convirtiéndose en una herramienta universal y democrática.

Género: poner a la mujer en el lugar que le corresponde, en igualdad total y con roles idénticos al hombre. Visión de la mujer artista e importancia del papel de la mujer como docente en todos los ámbitos de la enseñanza.

Mirada: es la acción de observar de forma abierta, reflexiva y subjetiva. Esta deberá ser siempre igualitaria y no tener ningún prejuicio ni sobre lo que se observa ni sobre las acciones o consecuencias. Si la mirada no es libre, los resultados carecerán de expresividad artística.

Pandemia: enfermedad epidémica que se extiende por todo el mundo, atacando a los individuos y generando sentimientos de tristeza, soledad, distanciamiento social, prohibición y aislamiento. En este caso hace referencia a la del Covid-19 que abarca desde principios del año 2020 hasta nuestros días. Si bien está evolucionando, las consecuencias de esta enfermedad mundial están siendo devastadoras. Durante quince días tuvimos que confinarnos en nuestras casas para no perecer. Una situación apocalíptica que nos ha llevado a reflexionar sobre nuestra propia existencia y cómo nos relacionamos con nuestro planeta. Las consecuencias psicológicas, políticas y económicas no tienen precedentes. La sociedad se ha visto sobrepasada con esta pandemia donde sólo queda la esperanza de, mediante tratamientos específicos farmacológicos, volver a la normalidad lo antes posible. En una palabra, volver a vivir la vida que teníamos.

A/R/Tografía (Art/Recherche/Topography): metodología artística de investigación, fusión entre las actividades docentes, artísticas e investigadoras en un proyecto intelectual integrado. Las Metodologías Artísticas de Investigación pueden aportar algunas ventajas decisivas a la investigación. Una es la complejidad y sutileza de los matices al analizar e interpretar las conductas humanas. Otra, es la fuerte capacidad de empatía que propician las artes con los conflictos, dudas y deseos de las personas y grupos sociales en cualquier contexto. (Rodán, Marín, 2012, p. 28)

Balaguer, P. "Soledad" 2021. Fotografía independiente

“El medio fotográfico representa las cosas “al modo fotográfico” y es por tanto un filtro que no puede ser considerado ni neutro ni inocuo para los fenómenos que se estudian. Gran cantidad de debates acerca de la representación, interpretación, veracidad, objetividad, manipulación, replicabilidad, etc. de la fotografía están relacionados con los contenidos simbólicos y las cualidades estéticas del discurso fotográfico, así como con el valor de sus afirmaciones y razonamientos visuales” (Sontag, 2006).

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y ANTECEDENTES

3.1. Estado de la cuestión

Basándome en las aportaciones de Rose (2003) se ha redefinido el marco de análisis formado por tres ámbitos para la interpretación de imágenes: estos contextos corresponden al artista, a las imágenes y al espectador, es decir, implica estudiar quién crea una imagen, qué representa y cómo es percibida y entendida por el espectador.

El primero de ellos corresponde al artista, en este caso, la mujer fotógrafa y analizaremos las motivaciones del autorretrato en el caso de Vivian D. Maier. El segundo ámbito es el de las imágenes, viendo las líneas temáticas principales y elementos compositivos que aportan significación a lo fotográfico desde la fotografía callejera. El tercer y último contexto se refiere al espectador ya que nos interesa especialmente situar a las artistas fotógrafas como espectadores de sus propias imágenes. Este estado final de lo visual lleva a descubrir qué otras razones impulsan la creación, más allá de observar el objeto fotográfico.

Las imágenes utilizan su propio lenguaje para expresar lo que previamente ha sido analizado e interpretado. Un ejemplo de cómo la fotografía constituye una herramienta para la investigación es el proyecto de cómo fotografían los invidentes de Noemí

Peña. Una de las investigaciones consistió en fotografiar desde el mismo lugar a diferentes horas del día, sin variar los parámetros de exposición. De tal manera que los resultados fueron unas fotos sobrepuestas, completamente blancas, a primeras horas del día hasta que, a medida que avanzaba el tiempo, se volvía imágenes definidas. En palabras de esta investigadora, Naomí Peña, en su tesis “Apuntes para un ensayo visual. Una fotografía desde otras visualidades”, comenta:

“El tiempo detenido se convierte en un ejercicio consciente de exploración sensorial mientras que el ojo de la cámara registraba mecánicamente esa puesta de sol”. “Una vez tomadas todas esas fotografías ha sido necesario también contar con una fase final en la que organizar, observar las imágenes y reflexionar a partir de ellas. Esta labor final nos permite dar una forma definitiva a nuestro discurso visual.” (Peña, 2018, p. 231).

A continuación vemos algunas de las imágenes obtenidas durante esta investigación.

Naomí Peña. (2018) *Otras visualidades*. Fotografías digitales

Naomí Peña. (2018) *Otras visualidades*. Fotografía digital

Naomí Peña. (2018) *Otras visualidades*. Fotografías digitales

Patricia Lucas Tena desarrolla una investigación en su TFM llamada: “la postfotografía y el selfie”, donde mediante las metodologías de investigación artística, concretamente la fotocaracterización nos muestra dos autorretratos de Vivian Maier y una réplica con autorretratos de la autora.

Realiza un estudio del selfie propio de las redes sociales, que se ha convertido en un género fotográfico en sí mismo, estableciendo una comparación con autorretratos anteriores a la web 2.0.

Fotocaracterización, **Lucas, P. (2015)**. “Vivian Maier en la era Selfie”. Fotocaracterización compuesta por una cita visual literal (izquierda) de Vivian Maier “Self-Portrait”, 1955; y una fotografía digital de la autora con cita visual fragmento de la fotografía anterior (derecha) “Interpretación del retrato de Maier con flash en el espejo”, 2015.

Fotocaracterización, **Lucas, P. (2015)**. “Vivian Maier en la era Selfie II”. Fotocaracterización compuesta por una cita visual literal (izquierda) de Vivian Maier “Self-Portrait”, Undated [sin fecha]; y una fotografía digital de la autora con cita visual fragmento de la fotografía anterior (derecha) “Interpretación del retrato de Maier con flash en el espejo II”, 2015.

Vivian Dorothea Maier nace en Nueva York en 1926. De madre francesa y padre austriaco, pasa gran parte de su vida en Francia. Junto a su madre convivió con la fotógrafo surrealista Jeanne Bertrand, que la influye notablemente en su obra. A los 25 años y huérfana, se traslada de nuevo a Nueva York y se compra una Rolleiflex (cámara de formato medio) con la que empieza a retratar la sociedad de su época al mismo tiempo que trabaja de niñera, profesión que ejerció toda su vida.

Si en un principio retrata la realidad y los ciudadanos de la sociedad norteamericana, al final y con una kodak color cambia de registro, fotografiando objetos abandonados y graffitis.

Algunas de las familias para las que trabajó le permitieron tener un cuarto oscuro para revelar sus fotos, pero una gran parte de su trabajo se quedó sin positivar, en carretes que iba acumulando. Era una mujer discreta, poco conocida, que nunca mostraba su obra a nadie.

John Maalof buscaba fotografías de un barrio de Chicago para editar un libro. Por casualidad, compró un guarda ropas que nadie reclamaba y empezó a revelar fotografías de los carretes que encontró. Estas fotos se publicaron en internet

pero el crítico de arte y fotógrafo Allan Sekula se puso en contacto con Maalof para decirle que no siguiera compartiendo ni vendiendo las imágenes y que hablara con él porque era un material de gran calidad. Buscó a Maier, pero desgraciadamente murió antes de ser encontrada, enferma, sola y arruinada.

Los temas que trabajaba los elegía a conciencia; igual eran mujeres elegantes o personas marginales, pero siempre con una mirada estética. Aunque el tema más repetido son sus autorretratos, que hacía en diferentes lugares, siempre reflejando en un cristal o un espejo, con su vestimenta austera habitual o fotografiando su sombra. La gente se debaja fotografiar sin problema, no como ahora.

La calidad de sus imágenes hablan del dominio técnico que tenía con la cámara, ya que al ser tan limitada se producían muchos errores, pero no en su caso. Sigue siendo un misterio su formación tanto técnica como artística y muchos la comparan con otras fotógrafos de su época como Helen Levitt y Lisette Model.

Vivian D. Maier
December, 21, 1961

Vivian D. Maier
Grenoble, 1959

Vivian D. Maier
Chicago, 1961

Vivian D. Maier
Chicago, 1966

Vivian D. Maier
Autorretrato, 1961

Vivian D. Maier
July, 1956

Vivian D. Maier
June, 1961

Vivian D. Maier
Autorretrato, 1960

3.2. Antecedentes

ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA: Investigación Educativa basada en las Artes Visuales desde una perspectiva de género (se basa en un conjunto de métodos educativos basados en imágenes). Se trabajará sobre el foto-ensayo, el foto-diálogo y asociaciones.

ANTECEDENTES ARTÍSTICOS: Fotografía de vanguardia (dadaísmo, constructivismo, surrealismo) y fotografía norteamericana años 30-40-50. Autores: Henri Cartier-Bresson, Viviane Dorothea Maier, Dora Maar, Brassai, Lola Álvarez, Rebecca Lepkoff, Helen Levitt, Martine Franck.

Foto callejera o street photography. Autores contemporáneos: Steve McCurry, Cristina García Rodero, Orietta Geraldin, Graciela Magnoni, Colita.

Henri Cartier-Bresson
Detrás de la Gare Saint- Lazaire,
París. 1936

Henri Cartier-Bresson
Apertura del festival de Cannes.
1953

**Henri
Cartier-Bresson**
Hyères
Francia
1932

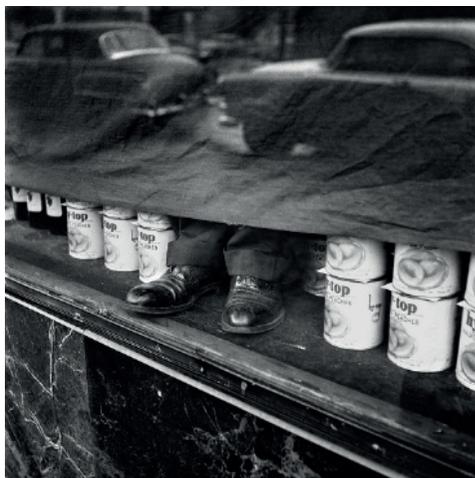

**Henri
Cartier-Bresson**
San Francisco
1960

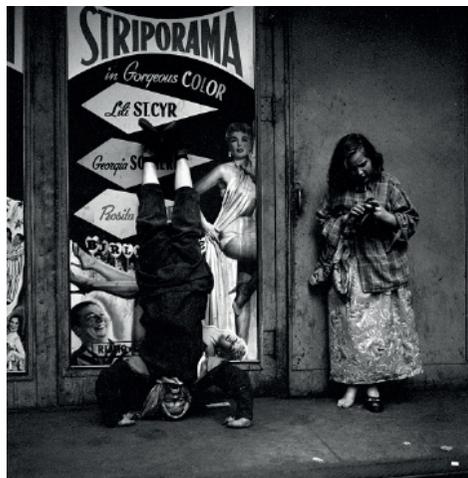

**Henri
Cartier-Bresson**
Houston, Texas
1957

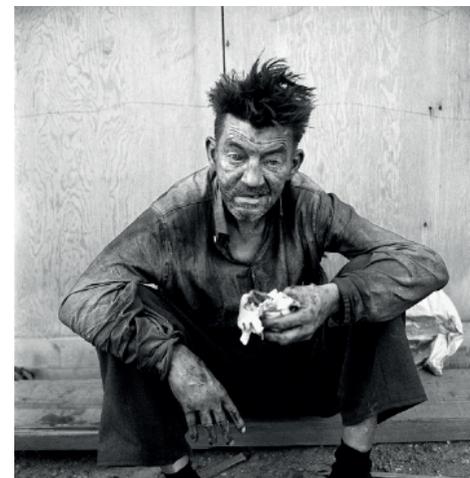
Vivian D. Maier
Januari, 1956

Vivian D. Maier
November, 1959

Vivian D. Maier
New York, 1959

Vivian D. Maier
Nueva York, (s/f)

Vivian D. Maier
Undated

Vivian D. Maier
Undated

Vivian D. Maier
Autorretrato, (s/f)

Vivian D. Maier
Autorretrato, 1955

Vivian D. Maier
Autorretrato, 1954

Vivian D. Maier
Autorretrato, (s/f)

Vivian D. Maier
(s/f)

Vivian D. Maier
(s/f)

Dora Maar
Fotomontaje, Main
coquillage, 1961

Brassai
Marinero y prostituta, París
1932

Lola Álvarez
A ver quién me oye
1939

Rebecca Lepkoff
Under the 3rd av E1
1947

Rebecca Lepkoff
Manhattan
1947

HELEN LEVITT
Four girls running in the
street, NY
1950

MARTINE FRANCK
De la serie las vacaciones
de los franceses. (s/f)

Steve McCurry
Antigua Guatemala
2017

Cristina García Rodero
La boda de Loli Marcilla
1991

Colita
Citanas de Montjuïc
1961

Colita
Barrio chino, Barcelona
1969

Orietta Gelardin
Antigua Guatemala
2017

Graciela Magnoni
Sin título
2005

Graciela Magnoni
Sin título
2015

Graciela Magnoni
Nueva York
2009

4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN

4.1 Identificación del problema

Según cita Roldán (2012) “Las obras artísticas se caracterizan por su sagacidad al indagar con profundidad y penetración las cualidades de las situaciones y problemas, tanto personales como sociales, y para hacerlo recurren a elementos y estrategias que son mucho más evocativas que denotativas, con las que puede ser más fácil presentar e interpretar la complejidad inherente a cualquier acontecimiento humano, incluidos los del aprendizaje” (Varto, 2009).

Otra, es la fuerte capacidad de empatía que propician las artes con los conflictos, dudas y deseos de las personas y grupos sociales en cualquier contexto.

Consciente de la importancia de la educación, concretamente la educación artística en procesos formativos que posibiliten transformaciones sociales, la práctica fotográfica intenta mostrar cómo desde el arte y la educación artística se puede trabajar por el cambio social, concretamente, sobre la mirada de la mujer artista y la fotografía hecha por mujeres.

4.2. La pregunta de investigación

Uno de los primeros pasos metodológicos cuando se emprende una investigación es realizar la pregunta o preguntas de investigación. Será una pista para saber por dónde comenzar a trabajar; nos ayuda a focalizar el esfuerzo, a organizar qué acciones hay que llevar a cabo y en los momentos de duda y ambigüedad servir de guía en la toma de decisiones.

La pregunta de investigación será concreta y precisa. Dependiendo de cómo se formule pueden obtenerse unos resultados u otros.

El proceso para llegar a formularla correctamente son los siguientes:

1. Responder a la pregunta: ¿cuál es el problema a solucionar? Escribir una frase corta y concisa que responda a esta pregunta.
2. Convertir esta frase en pregunta usando un cómo en el principio de la frase.
3. Revisar los límites y el contexto del proyecto anotando lo más relevante. Esto ayuda a definir cuál sería el estado ideal una vez solucionado el problema.
4. Comprobar que la pregunta no es demasiado ambigua, ya que entonces no sabremos por dónde empezar.
5. La pregunta no debe ser tampoco demasiado concreta, puesto que entonces no da la posibilidad de investigar.

6. Refinar la pregunta hasta que sea perfecta. Se sabe cuando después de leerla a los pocos minutos sugiera unas cuantas ideas. (Llop, 2017, p.37).

Proceso:

1. ¿Cuál es el problema a solucionar?

Concienciar desde las aulas la necesidad de visibilizar el trabajo artístico de las mujeres a lo largo de la historia.

2. ¿Cómo podemos desde la metodología de investigación en enseñanzas artísticas visibilizar las obras de las mujeres artistas?

3. Límites: enseñanza reglada, temporalidad, cumplir con los objetivos curriculares, consulta al departamento y a dirección de centro, propuesta al centro de atención a la igualdad de género, otros mecanismos de concienciación social.

Contexto: actuación desde edad temprana dentro de las asignaturas correspondientes con enseñanzas artísticas, comunidad valenciana, España, violencia de género, pandemia Covid-19.

4. y 5. **¿Cómo podemos desde las enseñanzas artísticas fomentar la igualdad de género respecto a las artes?**

6. **¿Cómo podemos concienciar desde la enseñanza a la sociedad de la importancia que tiene la igualdad de género dentro de las artes?**

4.3. Proyecto de investigación

Tema: *“La nueva imagen urbana en tiempos de pandemia”*

A partir del trabajo realizado por la artista norteamericana Vivian Dorothea Maier y en concreto, sus autorretratos callejeros, el alumnado realiza una serie fotográfica autorretratándose a la manera de Vivian D. Maier.

Se retrata sobre cualquier superficie que encuentre en la calle, pero nunca refleja de forma clara su cara, sino que esta debe verse de forma parcial, o/y un poco difusa o estar a una escala más pequeña del resto del encuadre, resultando de esta forma menos dominante. También se admiten retratos “fuera de campo” como sombras proyectadas. Al igual que los retratos originales propuestos, estos reflejarán: soledad, aislamiento, tristeza, prohibición y distanciamiento social, sentimientos que estamos sufriendo en estos tiempos de pandemia.

En primer lugar, se realiza una serie fotográfica, compuesta por cinco fotografías, formato cuadrado y en blanco y negro. Se procede a realizar una votación de las fotos expuestas en el vestíbulo del instituto y se suben a Instagram en la cuenta @arteandote.

Para la investigación de este TFM se van a realizar diversas estructuras narrativas:

Imágenes independientes

Se trata de una imagen que se muestra de forma individual. Su argumentación o significado carece de conexión con los demás elementos visuales o imágenes, por lo que únicamente depende de sí misma para comunicar. La imagen ha de ser significativa y debe seducir por sí sola.

Media visual

Se trata de una imagen obtenida a base de la superposición de varias, teniendo en cuenta el nivel de transparencia utilizado, cierto contenido visual permanecerá más destacado y otro se diluirá.

Foto-Ensayo

Es especialmente útil cuando queremos presentar un trabajo en el que son varios los procesos, las historias y los personajes. (Marín y Roldán pág. 50:2017).

Entre las finalidades de este instrumento destaca la configuración de narrativas visuales, la capacidad de describir o contextualizar una investigación, o la disposición para conectar ideas de forma metafórica, (pares visuales). Cada imagen establece una relación con la otra.

Los foto-ensayos sirven, principalmente, para exponer una argumentación visual porque explotan al máximo las posibilidades narrativas y demostrativas de las imágenes, y no solo sus funciones figurativas o representacionales. (Marín y Roldán pág. 78:2012).

Series

Se trata de un conjunto de imágenes relacionadas entre sí, que

repite ciertos elementos y además se suceden unas a otras siguiendo un orden determinado. Podemos clasificarlas como una herramienta descriptiva. Según Roldán y Marín (pag.72:2012) Una serie fotográfica no es la reunión simple de varias fotografías independientes, sino que es un conjunto congruente de fotografías, normalmente realizadas por una misma persona o grupo, con un orden forma, conceptual y narrativo propio. La repetición o rememoración de ciertos elementos visuales hace que todas las imágenes de una serie correspondan a un tema concreto. Se pueden diferenciar distintos tipos de series:

Serie muestra

Se trata de un conjunto de imágenes que pueden acercarse a la serie estadística; tienen como objetivo ser descriptivas, cada imagen puede ofrecer un detalle o característica peculiar de un conjunto, llevándose a cabo un cierto modelo o patrón en los elementos visuales.

Serie secuencia

En este conjunto de imágenes se da una sucesión, transformación o evolución de un hecho de forma ordenada y consecutiva.

Serie fragmento

Con este instrumento se pueden mostrar determinados fragmentos de un todo, o incluso todos los fragmentos de ese conjunto de forma fraccionada. El procedimiento es muy similar a la sinécdoque en poesía.

Serie estilo

Con esta tipología se persigue destacar las propiedades cualita-

tivas de las fotográficas, es decir, todas las imágenes de la serie, cuentan con los mismos principios en cuanto a composición, simetría, encuadre o luz. Se busca una unidad estilística común a todas las imágenes que formen este tipo de serie.

Serie estudio

Se trata de una muestra de imágenes que tienen un mismo tema y también una misma razón. Lo que se pretende es hallar la mejor fotografía posible.

Cita visual

Cuando la autoría de una imagen no pertenece a la persona responsable de la investigación, entonces ha de ser nombrada como una cita visual. Es posible diferenciar tres tipos de citas visuales. Según los investigadores Roldán y Marín (pág. 80:2012):

-**La cita visual literal** es la reproducción idéntica y completa de la imagen que se cita, presentándola de manera integral y sin alteraciones.

-**La cita visual fragmento** es una cita visual literal no completa, que se utilizan para mostrar un detalle del original con la intención de destacarlo.

-**La cita visual indirecta** es toda aquella cita visual que no es ni idea ni fragmento. Normalmente la imagen citada está incluida de forma significativa como parte de otra imagen no ha sido alterada sustancialmente.

Resumen visual

Es una exposición a modo de síntesis de las ideas visuales principales del tema de investigación. Se puede tratar como un par visual, un foto-ensayo, o cualquier otra estructura.

Foto-discurso

Según Roldán y Marín (pag.78:2012) es una secuencia de idea organizada visualmente (mediante fotografías) que constituyen una disertación plena, integra y acabada, de suficiente elaboración y complejidad para satisfacer las necesidades profesionales de investigación. Por tanto, se trata de un conjunto de enunciados visuales, con el que se expresa, de forma coherente un razonamiento o una serie de ideas.

El foto-discurso puede estar compuesto por dos foto-ensayos o diferentes instrumentos (series, imágenes independientes, citas...) siempre y cuando las estructuras visuales tengan una conexión y proporcionen una narración al conjunto.

Foto-conclusión

Es la organización de imágenes, ideas visuales resultado de la consecuencia de un estudio de una serie de datos. Estos datos visuales se deducen de las premisas de una investigación

4.4. Finalidad de la propuesta de actuación

La finalidad principal es concienciar a la sociedad del valor igualitario que tiene la obra artística fotográfica de cualquier estilo. Que el alumnado se sienta partícipe de esta transformación social tan necesaria y poder aportar su granito de arena en el cambio.

Reflexionar sobre la obra de una fotógrafa concreta, solitaria y autodidacta, que nunca sabrá el legado tan importante que ha dejado y aprender cómo a través de la Street photography es posible mostrar la belleza de la cotidianidad de las personas y su relación con la gran ciudad bajo la mirada femenina.

El alumnado realiza un gran trabajo de introspección al tener que crear aquellas imágenes que sean más adecuadas para expresar los cinco sentimientos propuestos en forma de autorretrato: Aislamiento, Distanciamiento Social, Prohibición, Soledad y Tristeza.

“Uno podría argumentar que es a través de la misma exageración de los aspectos de una situación por la que llegamos a captar con claridad su significación. Dicho de otro modo, la exageración puede promover la comprensión.”
(Eisner, 2008, p. 21)

5. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

5.1.1. Objetivos generales

Estos objetivos están adaptados a la finalidad de este TFM a partir del currículo de las asignaturas de Fundamentos del Arte II y de Cultura Audiovisual I de bachillerato artístico.

1. **Entender** la fotografía como testigo de la creatividad humana, para valorarla como testimonio de una época, una cultura y disfrutarla en sí misma.
2. **Comprender y valorar** la importancia del hecho fotográfico y su influencia en las manifestaciones artísticas.
3. **Analizar la dimensión social** de la creación fotográfica artística y reconocer su incidencia en la producción artística y su difusión.
4. **Emplear un método de análisis** de la obra fotográfica en el que se desarrolle la sensibilidad y la imaginación.
5. **Realizar actividades** en que la indagación, investigación y documentación sean la motivación principal para el análisis y la crítica del material fotográfico.
6. **Desarrollar** la capacidad de goce estético, desde el gusto personal bajo un sentido crítico.
7. **Trabajar** el autorretrato indirecto a través de instrumentos basados en las artes.

5.1.2. Objetivos artísticos

1. **Crear** ideas visuales con las que comprender, cuestionar y reconsiderar la identidad y rol asignado a la mujer artista desde un posicionamiento de autoconocimiento.
2. **Desarrollar** un proyecto de autoconocimiento bajo la perspectiva artística e investigadora para obtener resultados convergentes.
3. **Indagar** en las cuestiones visuales que ofrece la fotografía como medio de expresión artístico.
4. **Lograr**, mediante la creación artística, establecer conclusiones visuales acordes a los objetivos de investigación.
5. **Presentar** los resultados y conclusiones de la investigación mediante discursos metodológicos fotográficos.
6. **Diseñar** narrativas visuales fotográficas que ofrezcan una aportación a la investigación artística, proponiendo reflexiones en cuanto a los roles de género establecidos.

5.1.3. Objetivos específicos

1. **Proponer** una nueva visión al significado de rol de género y su relación con algunos de los indicadores de reconocimiento artístico.
2. **Analizar y comprender** la posición de discriminación de la mujer en distintos ámbitos, en concreto el espacio público-privado y de las artes.
3. **Esbozar** un marco conceptual desde la epistemología feminista que facilite el desarrollo de esta investigación.
4. **Examinar** proyectos existentes a cerca de los roles de género que además contemplan su desarrollo mediante la narrativa visual.
5. **Visibilizar** la situación de desigualdad que aún hoy día sufre la mujer.
6. **Utilizar** la investigación como herramienta de (re)conocimiento identitario.

5.2. Competencias

1. Competencia en la comunicación lingüística

- Comprender y expresar adecuadamente ideas sobre proyectos de creación visual.
- Utilizar correctamente el vocabulario específico de conocimientos plástico y visual.
- Implicarse de forma activa en la escritura de los documentos de análisis y desarrollo de temas relacionados con la Educación Plástica y Visual.
- Poner en práctica los conocimientos y las habilidades para escribir correctamente y ser capaz de lograr transferir textos a imágenes e imágenes a textos.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

- Utilizar el razonamiento geométrico en la resolución de problemas formales y espaciales compositivos de creación de imagen estática y en movimiento.
- Conocer el compromiso del arte con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.
- Conocer la técnica y tecnología de las cámaras digitales para proyectos artísticos visuales y audiovisuales.

3. Competencia digital

- Conocer los recursos tecnológicos aplicables al campo de las artes plásticas y visuales.
- Ser capaz de identificar la oferta de software específico y sus aplicaciones directas.
- Apreciar los valores creativos de las producciones artísticas realizadas con TIC
- Poner en práctica la utilización de recursos tecnológicos para dar salida a algunas de las prácticas artísticas.
- Expresarse a través del uso creativo y crítico de los recursos tecnológicos
- Ser capaz de emitir mensajes artísticos a través de las TIC.

4. Competencias sociales y cívicas

- Conocer los diferentes tipos de manifestaciones artísticas vinculadas con los Derechos Humanos.
- Interpretar y expresar individual y colectivamente ideas, emociones y sentimientos a través de las fotografías sobre los acontecimientos políticos y sociales.
- Respetar el cuidado de los Bienes Artísticos y Culturales.
- Derechos de autor.
- Normas de convivencia para disfrutar del Patrimonio Artístico.
- Uso de las fuentes: plagio, copia, manipulación, citación e influencia.

5. Conciencia y expresiones culturales

- Conocer, comprender y utilizar los códigos artísticos, así como las técnicas plásticas y visuales.
- Manejar los elementos de la configuración bidimensional: punto, línea, plano, forma, textura y color para resolver situaciones y problemáticas que impliquen decisiones a nivel estético.
- Dominar la lectura de imágenes para poder emitir un juicio crítico basado en conocimiento de los códigos artísticos.
- Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas fotográficas utilizándose como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.
- Tener conciencia de las corrientes estéticas, las modas para valorar críticamente el papel que han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades.
- Interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades.
- Manifestarse con imaginación para desarrollar una actitud creativa a nivel personal y académico.
- Comprender y expresar mediante la imagen sus ideas, necesidades y sentimientos.

6. Competencia para aprender a aprender

- Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias capacidades (emocionales, intelectuales y físicas).

- Considerar el acto creativo como factor fundamental en la formación personal
- Valorar la concentración, la atención como factores necesarios en el proceso de creación.
- Seguridad y confianza para afrontar nuevos retos creativos
- Motivación por experimentar las diferentes técnicas de expresión artística y fotográfica.
- Capacidad de autoevaluación y saber aceptar los propios errores para mejorar.
- Generar hábitos y destrezas de aprendizaje que mejoren los resultados en el ámbito académico.

7. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Ser capaz de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar los planes, tanto en procesos individuales como colectivos.
- Tener confianza en sí mismo y espíritu de superación.
- Utilizar la autoevaluación de un trabajo para valorar las posibilidades de mejora.
- Saber llevar a cabo un proceso completo de trabajo y producción de materiales gráficos.
- Apreciar el trabajo en equipo y valorar las ideas de los demás.
- Expresarse con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
- Ser capaz de tener una actitud positiva frente a críticas del resto de compañeros.

5.3. Contenidos

Asignatura: Fundamentos del Arte II

Bloque 5: El Surrealismo y otras Vanguardias

1. Fotografía vanguardia

1.1. Introducción

1.2. La fotografía y las vanguardias

1.2.1. Papel de la fotografía

1.2.2. Estilos de vanguardia fotográficos

1.3. El nuevo lenguaje fotográfico de vanguardias

Bloque 7: La Gran Depresión y el Arte de su época

1. Fotografía

1.1. La fotografía comprometida con los pobres:

Dorothea Langue, Walker Evans

1.2. Comparación de la obra fotográfica de los

artistas comprometidos socialmente, con la

fotografía esteticista de Cecil Beaton

Bloque 8: La Segunda Guerra Mundial

1.1. Análisis de la técnica fotográfica nocturna: Brassai como fotógrafo del lado sórdido del París nocturno.

1.2. El foteriodismo independiente: la agencia Magnum.

1.3. La fotografía relacionada con conflictos bélicos: Robert Capa, Agustí Centelles, José María Díaz-Casariego, "Cam púa", Venancio Gombau o "Alfonso"

1.4. La captación del instante: Henri de Cartier-Bresson.

1.5. Géneros fotográficos

1.6. Mujeres y hombres fotógrafos: A. Babaglia, Man Ray, Rodchenko, Cartier-Bresson y Vivian D. Maier.

Asignatura: Cultura Audiovisual I

Bloque 1: Imagen y significado

1.1. Imagen y significado. La imagen fija y sus lenguajes.

1.2. Clasificación, funciones, forma y características de la imagen representada.

1.3. La sintaxis visual y sus elementos básico (punto, línea, color, tono, contorno, dirección, textura, movimiento, dimensión, escala, composición). Contenido denotativo y connotativo de la imagen.

2. Percepción audiovisual.

2.1. Teoría de la Gestalt.

2.2. Leyes de figura y fondo y de la buena forma.

3. Análisis de imágenes y mensajes multimedia. Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las imágenes y de la observación crítica de los mensajes.

3.1. Conceptos básicos de significado en el análisis de imágenes.

3.2. Recursos expresivos: originalidad, redundancia, este reotipos, grado de impacto, hipérbole, metonimia, sustitución, metáfora, analogía, sinécdoque.

4. Evolución de la construcción de imágenes fijas en la historia del arte.

4.1. De la imagen única prehistórica a la revolución del

grabado renacentista y la difusión de la imagen.

4.2. Tratamiento formal de imágenes en diferentes períodos de la historia del arte.

5. Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales. Los medios audiovisuales y sus características principales.

5.1. Comparativa histórica de los hitos de la fotografía, el

cine, la televisión, la radio, el multimedia y los nuevos medios. El mundo audiovisual como representación del mundo real.

5.2. Concepto de cultura de masas: El lenguaje de los mass media y los new media.

Bloque 2: La imagen fija y su capacidad expresiva

1. Características propias de la imagen fotográfica, en relación a otras imágenes fijas. Fundamentos y conceptos básicos del lenguaje fotográfico.

1.1. Encuadre, punto de vista, luz, tono, ritmo visual, centro de interés, color, blanco y negro, planos, ángulos, leyes compositivas.

1.2. La composición de imágenes fijas.

2. Los géneros fotográficos: retrato, paisaje, bodegón, periodístico, social, de moda, publicitario, arquitectónico, macro, etc.

2.1. La obra gráfica de: Richard Avedon, Annie Leibovitz, Jaume de Laiguana, Eugenio Recuenco.

2.2. Fotografía humanista y social: Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Diane Arbus, Sebastiao Salgado, Dorothea Lange, Cristina García Rodero, Vivian D. Maier.

2.3. La metáfora visual: Chema Madoz.

2.4. Los clásicos: Alfred Stieglitz, Irvin Penn, Cecil Beaton, Ansel Adams, Man Ray.

2.5. La fotografía como instrumento: de denuncia social y su uso como imagen del poder político.

2.6. La fotografía de moda. Condicionantes plásticos y económicos.

2.7. La fotografía en la publicidad. Sistemas de captación de imágenes.

3. La cámara fotográfica. Las técnicas digitales en el diseño, manipulación y creación de imágenes. Tratamiento de imágenes digitales:

3.1. Ilustración digital, trazado vectorial e imágenes bit map o píxeles.

3.2. Elaboración de historias gráficas mediante imágenes de uso público.

4. La narración mediante imágenes fijas (carteles, historieta gráfica, presentaciones). La función ilustradora de la imagen (imagen y texto).

4.1. El guion de la historieta.

4.2. Funciones del cartel, tipos de cartel.

4.3. Texto tipográfico combinado con imagen.

Los temas resaltados en **negrita** son incorporaciones más necesarias para introducir al alumnado en cómo gracias al cambio de paradigma que supuso por una parte la invención de la fotografía y por otra la ruptura significativa de las vanguardias respecto al arte, llegamos hasta la figura de Vivian D. Maier y la fotografía callejera.

6. METODOLOGÍA

La metodología fundamentalmente utilizada ha sido la **A/R/Tografía** que se puede definir como el equilibrio de la dimensión artística, investigadora y educativa en un proyecto homogéneo y coherente que aúna la creación de imágenes, la indagación de nuevos conceptos educativos y el desarrollo de procesos de aprendizaje (Roldán y Marín, 2012; Marín y Roldán, 2017).

Las Metodologías Artísticas de Enseñanza (MAE) dan importancia a la creación artística como actividad fundamental en la materia de educación artística utilizando sistemáticamente obras de arte contemporáneo como referentes de los conocimientos, procesos y competencias que se producen en el aula o en el museo. “Las obras de arte, especialmente las contemporáneas, dejan de ser el objeto de estudio para convertirse propiamente en el instrumento de aprendizaje. El conjunto de aprendizajes no es una secuencia exhaustivamente planificada, sino un itinerario de descubrimiento dentro de muchos posibles.” (Roldán y Marín, 2017).

Las metodologías artísticas de enseñanza (MAE) se caracterizan, entre otros conceptos por:

- Estimular a los participantes a actuar tal y como actúa un artista profesional, manipulando y transformando los materiales, asociando ideas dispares, elaborando un resultado artístico e inventando poéticas. Una vez diseñado el juego creador, cualquier

participante se convierte en artista.

- La preparación, el proceso y la acción creadora de aprendizaje se sostienen sistemáticamente en imágenes. Generar productos finales que no sean ejercicios escolares, sino obras de arte contemporáneo que están basadas en el conocimiento adquirido en las obras y procedimientos de artistas contemporáneos. Se crean imágenes visuales estudiando y respondiendo visualmente a obras de arte. (Roldán, Marín-Viadel, 2018).

Las relaciones entre las artes visuales y los métodos educativos se han desarrollado históricamente a través de dos líneas de pensamiento; “educación en artes” y “educación a través de las artes”. Mientras la primera sostiene que las principales manifestaciones artísticas deben ser un contenido fundamental en la escuela y que en la asignatura de Educación Artística se aprenden los conceptos y las técnicas artísticas, la segunda considera que las artes proporcionan no solamente los contenidos que hay que aprender en las clases de Educación Artística, sino que las artes deben convertirse en la base y fundamento pedagógico del conjunto del proyecto educativo general.

Paralelamente a las metodologías artísticas, Siegesmund y Freedman (2013) proponen cinco criterios sobre la aplicación de las imágenes en una investigación y de los cuáles destacamos tres usos. Una primera aplicación en que la imagen sirve de

fuente de información para analizar su mensaje visual [Image as data]. Una segunda que permita entender las imágenes como una forma de investigar visualmente a partir de un proyecto o temática determinada [Image as study]. Un tercer uso que se refiere a la creación de un discurso en imágenes que sea reflejo de una interpretación teórica [Image as Theory].

Eisner (2008) insiste en subrayar el tratamiento estético al afirmar que “la investigación basada en el arte no es la simple aplicación de una variedad de métodos flexibles, es el resultado de trabajar artísticamente la descripción de situaciones para que puedan ser vistas desde otros ángulos” (citado en Roldán, 2012, p.56).

Se puede tratar la fotografía como instrumento de investigación de dos maneras, como apuntan Marín Viadel y Roldán (pág. 42: 2012); de forma extrínseca e intrínseca.

La forma extrínseca, hace referencia al uso supeditado a la información verbal, esto es, únicamente como registro fidedigno de personas, objetos o situaciones.

Según Marín Viadel y Roldán (2012, p.45), “Paradójicamente en estas investigaciones se usan fotografías no por el hecho de ser imágenes, sino más bien a pesar de serlo, ya que son interpretadas como si el lenguaje fotográfico no existiese, como si se tratase de registros o copias directas e inocuas de la realidad visible”

Sin embargo, la investigación basada en fotografía es la investigación basada en las imágenes. La antropología visual y

la etnografía visual siempre se han presentado junto con textos, como La fotobiografía (2008) de Fina Sanz. Tal y como indican Marín Viadel y Roldán (2012, p. 46), “En estos estudios el interés no está en las nuevas formas de mirar que proponen las imágenes empleadas, a pesar de que algunos de ellos implícitamente las tienen en cuenta y por eso pueden ser considerados como investigaciones basadas en imágenes, pero no como investigaciones basadas en arte”.

Respecto a la forma intrínseca, la fotografía se entiende como una forma de lenguaje visual y, por lo tanto, puede responder a una investigación basada en arte. Al tratarse de un lenguaje de códigos similares a los verbales, las imágenes configuran argumentos visuales, muestran conclusiones y datos. Respecto a esto, Roldán y Marín Viadel (2012, p. 44) indican “Usar la fotografía intrínsecamente es considerarla una forma de discurso con notorias cualidades estéticas, que no solo presenta, sino que simultáneamente interpreta lo representado, y que, por ello, logra formular preguntas en profundidad, describir situaciones, defender posiciones éticas o alcanzar conclusiones razonablemente justificadas”.

Tanto en investigaciones artísticas como en investigaciones basadas en imágenes, las fotografías son protagonistas en cuanto a instrumentos de investigación, tienen la capacidad de lograr estructuras cognitivas que determinan el pensamiento visual, dejando a un lado la representación de la realidad. Según los investigadores Marín Viadel y Roldán (2012, p. 52) “El objetivo fundamental de la fotografía de investigación es la creación o el uso

de imágenes para un propósito predecible. Esta imagen puede ordenarse hacia un logro concreto y tales logros se pueden considerar la conclusión del proceso de investigación”.

Así, en esta investigación se propone un lenguaje, no solo relacionado a aspectos visuales, sino con un propósito común, en el que localizar y estructurar consciente y deliberadamente la información visual, desde el punto de vista de ese propósito, pero además con calidad estética. La investigación fotográfica basada en las artes, la creación fotográfica se propone como matriz para conseguir la muestra de datos, pregunta de investigación, pensamiento visual y conclusiones.

El psicoanálisis, la fenomenología, el constructivismo social, la teoría crítica, el post-estructuralismo y teorías postmodernas son algunas metodologías cualitativas. Otras más recientes son:

- Case Studies (estudio de casos)
- Cultural Studies (estudios culturales)
- Autoethnography (autoetnografía)
- Critical Ethnography (etnografía crítica)
- Life History (historias de vida)

A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada para impartir la unidad didáctica durante mi periodo de prácticas, se tuvieron en cuenta los siguientes condicionantes:

-Basarme en el nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.

-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos.

-Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.

-Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumnado, llevándolo a reflexionar y a justificar sus actuaciones.

La metodología ha sido activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se han evitado métodos que favorecen la pasividad del alumnado, buscando su participación en la toma de decisiones y de responsabilidades. Igualmente, se ha trabajado para que perciban los contenidos de la materia como un todo relacionado y no como diferentes temas inconexos, buscándose la interacción de unos bloques didácticos con otros (Fundamentos del Arte II y Cultura Visual I). También, se ha buscado la relación de los contenidos con el entorno más próximo. Asimismo, se ha equilibrado la parte conceptual con la parte práctica, para evitar que el alumnado realice imágenes a las que no encuentran sentido, percibiendo la materia como un proceso únicamente manual.

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en la unidad didáctica apoyada en diapositivas para que el alumnado pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición.

-Sobre esta explicación teórica el alumnado ha tomado notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo entregado.

-Análisis de obras que aportan ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de relacionar las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista.

- Explicación del trabajo práctico que el alumnado debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega..

-Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el aprendizaje autónomo, se han realizado los trabajos fuera del horario lectivo.

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos.

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados en el centro educativo, concretamente, en el vestíbulo.

Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan el lugar donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la elección de los materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales inocuos.

Temporalización

Dentro de la asignatura de Fundamentos del Arte II, de segundo de bachillera artístico, la temporalización ha sido de dos clases de 50 minutos para la parte teórica. Por lo que respecta a la parte práctica de la unidad didáctica, esta se ha realizado dentro de la asignatura Cultura Audiovisual I y la duración pautada en princi-

pio a 2 sesiones de 50 minutos cada una, pasó a ser de 5 sesiones, ya que los proyectos se expusieron durante 2 días en lugar de uno sólo y se solucionaron dudas en otra sesión. La parte de desarrollo de este proyecto individual se realiza fuera del aula.

El alumnado estaba compuesto por dos grupos; en algunos casos y con motivo de la pandemia del Covid-19 (curso 2019-2020), fueron promocionados a realizar el siguiente curso aún teniendo pendientes entre 3 y 9 asignaturas. Por lo tanto, el interés que han tenido en la realización de esta práctica y en la parte teórica ha sido diversa, mostrando mucho interés en algunos casos y nulo en otros.

No obstante, la participación ha superado mis expectativas iniciales, siendo muy alta. También he sido consultada sobre diversas dudas en varias ocasiones fuera del aula, lo cual demuestra siempre interés y excelencia en la disposición sobre un desafío proyectual.

La calidad de los trabajos ha sido alta, resultando complicado seleccionar los resultados más adecuados para plasmarlos tanto en la exposición del vestíbulo del instituto como en la red social Instagram, que con fecha de 13 de junio de 2021 han sido subidos y comentados en la cuenta **@arteandote**.

7. ESTUDIO DE CASO: CONTEXTO Y PERSONAS PARTICIPANTES

Estudio de caso es una herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje que puede ser aplicado en cualquier área de conocimiento. Las tipologías de estudios de casos se clasifican por objetivo (Stake, 2006) o por sus funciones en la educación (Merriam, 1998). En educación pueden ser de carácter:

- 1) **Descriptivo:** casos que describen una situación o fenómeno.
- 2) **Interpretativo:** casos que refuerzan el lado teórico
- 3) **Evaluativo:** casos que orientan y ayudan a tomar una decisión o la formulación de un programa

Martínez Carazo (2011, p.28) argumenta que “el método del estudio de caso es una estrategia metodológica de investigación científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos. [...] Razón por la cual el método de estudio de caso se torna apto para el desarrollo de investigaciones a cualquier nivel y en cualquier campo de la ciencia, incluso apropiado para la elaboración de tesis doctorales.”

En esta investigación se ha de subrayar el estudio de la figura de la mujer artista, en concreto, fotógrafa. Por tanto, se analiza la situación de la mujer dentro de la historia del arte y en particular en las vanguardias artísticas, momento donde irrumpió con

fuerza la fotografía y muchas mujeres se vieron con la posibilidad de expresarse artísticamente con esta nueva herramienta.

La historia y obra de Vivian D. Maier es el hilo conductor de la investigación, siendo una referencia estilística para esta investigación. Por esta razón, las obras que se realizan están inspiradas en su producción artística.

Los datos son obtenidos de fuentes cualitativas, (documentos, observación directa, archivo fotográfico), llevando a cabo investigación artística basada en las artes y en concreto en A/R/ Fotografía, como se ha explicado anteriormente.

Las personas implicadas en el entorno del caso es el alumnado de Cultura Audiovisual del IES LA PLANA, de Castellón. La mayoría de estos son mujeres y el tema del género es tratado en otras asignaturas y en concreto, las mujeres artistas en Fundamentos del Arte, por lo tanto, se sienten receptivos con el proyecto y muy motivados.

A partir de los cinco sentimientos propuestos relacionados con el Covid-19, la terrible pandemia que estamos padeciendo, se ha realizado la agrupación y a partir de estos resultados y aplicando las metodologías artísticas se ha llegado a resultados muy interesantes y artísticos.

8. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

AISLAMIENTO

Def. Acción y efecto de aislar. / Incomunicación, desamparo (R.A.E.)

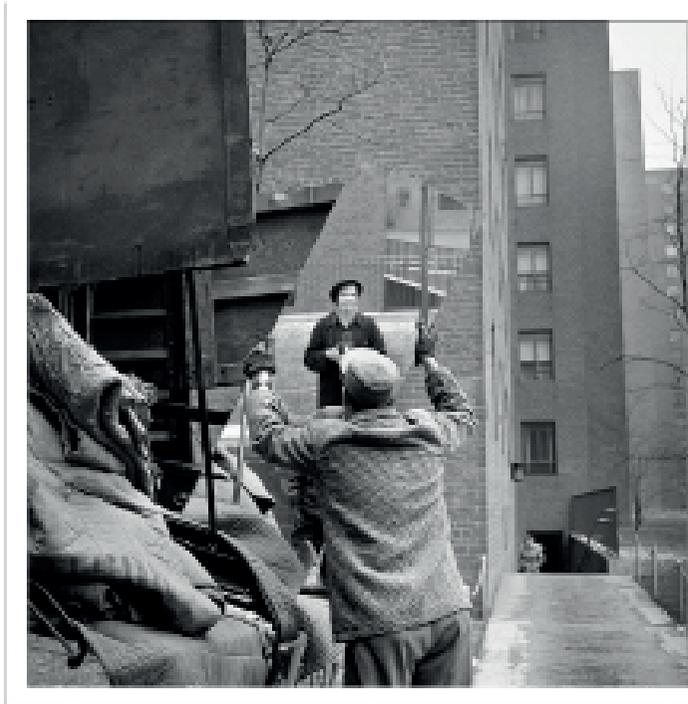
Def. Acción y efecto de aislar. (Dicc. María Moliner).

Sinónimo: Desconexión, separación, incomunicación, apartamiento, abandono, soledad, retiro, clausura.

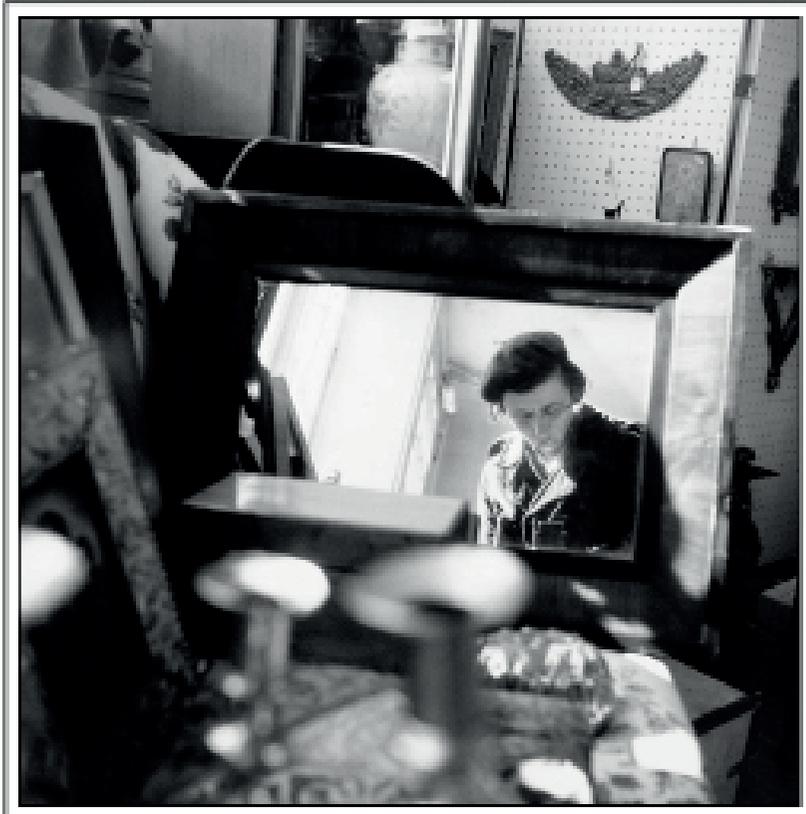
Antónimo: Conexión, comunicación, integración, vinculación.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Aislamiento 01*, **FotoEnsayo** compuesto por ocho fotografías digitales de diferentes autoras, en el sentido de las agujas de un reloj, Irene Ahumada, Laura Benedito, Núria García, Patricia López, Carla Nomdedeu, Lucía Ribes, Carmen Sugrañes y Júlía Escuder

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Aislamiento 02*, **FotoEnsayo Elemental** compuesto por cuatro fotografías digitales de diferentes autoras, Júlia Escuder, Laura Benedito, Irene Ahumada y Carmen Sugrañes y Cita Visual Literal (Vivian D. Maier, s/f).

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Aislamiento de espejo 04 FotoEnsayo Elemental* compuesto por una fotografía digital de Laura Benedito y Cita Visual Literal (Vivian D. Maier, s/f).

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Def. Acción y efecto de distanciar o distanciarse. (R.A.E.)

Def. Poner distanciadas cosas que están juntas o poner más distanciadas las cosas que estaban separadas. (Dicc. María Moliner).

Sinónimo: Separación, alejamiento, distancia, desacuerdo, desavenencia, discordia, frialdad, enfrentamiento, enemistad, reserva, antagonismo, desunión, disensión, división, divorcio, hostilidad, rivalidad

Antónimo: Aproximación. (Dicc. De sinónimos y antónimos. María Moliner)

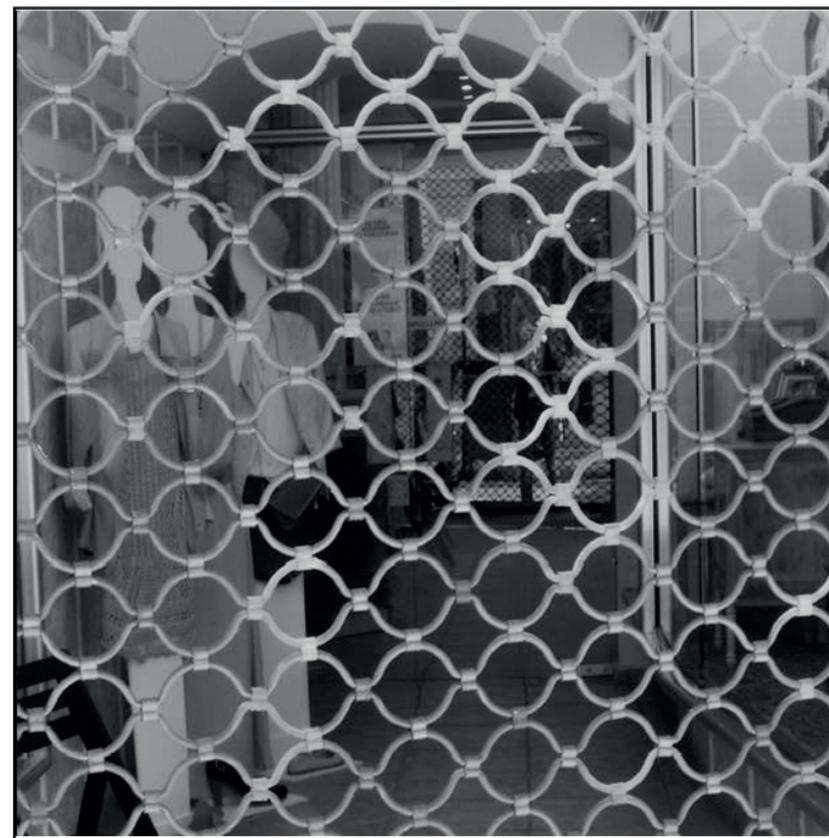
Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Distanciamiento Social 01*, **Serie Fotográfica Muestra** compuesto por quince fotografías digitales de diferentes autoras, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, Diego Beltrán, Laura Benedito, Ana Bosch, Sara Carceller, Júlia Escuder, Júlia Fernandez, Carla Foix, Belinda García, Pablo Gras, Carmen Maciá, Vanessa Ribelles, Andrea Tomás, Laura Traver y Zoe Alvarez.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Sombras y Distanciamiento Social 01*, **FotoDiálogo de Formas de Continuidad** compuesto por cinco fotografías digitales de diferentes autoras, Júlia Fernandez, Belinda García, Laura Benedito, Núria García y Carmen Macía..

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Sombras y Distanciamiento Social 02*, **Media Visual** compuesta por cinco fotografías digitales de diferentes autoras, Júlia Fernandez, Belinda García, Laura Benedito, Núria García y Carmen Macía.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Cierre metálico y Distanciamiento Social*, **FotoEnsayo Elemental** compuesto por una fotografía digital del alumno Pablo Gras y Cita Visual Literal (Vivian D. Maier, s/f).

PROHIBICIÓN

Def. Acción y efecto de prohibir. (R.A.E.)

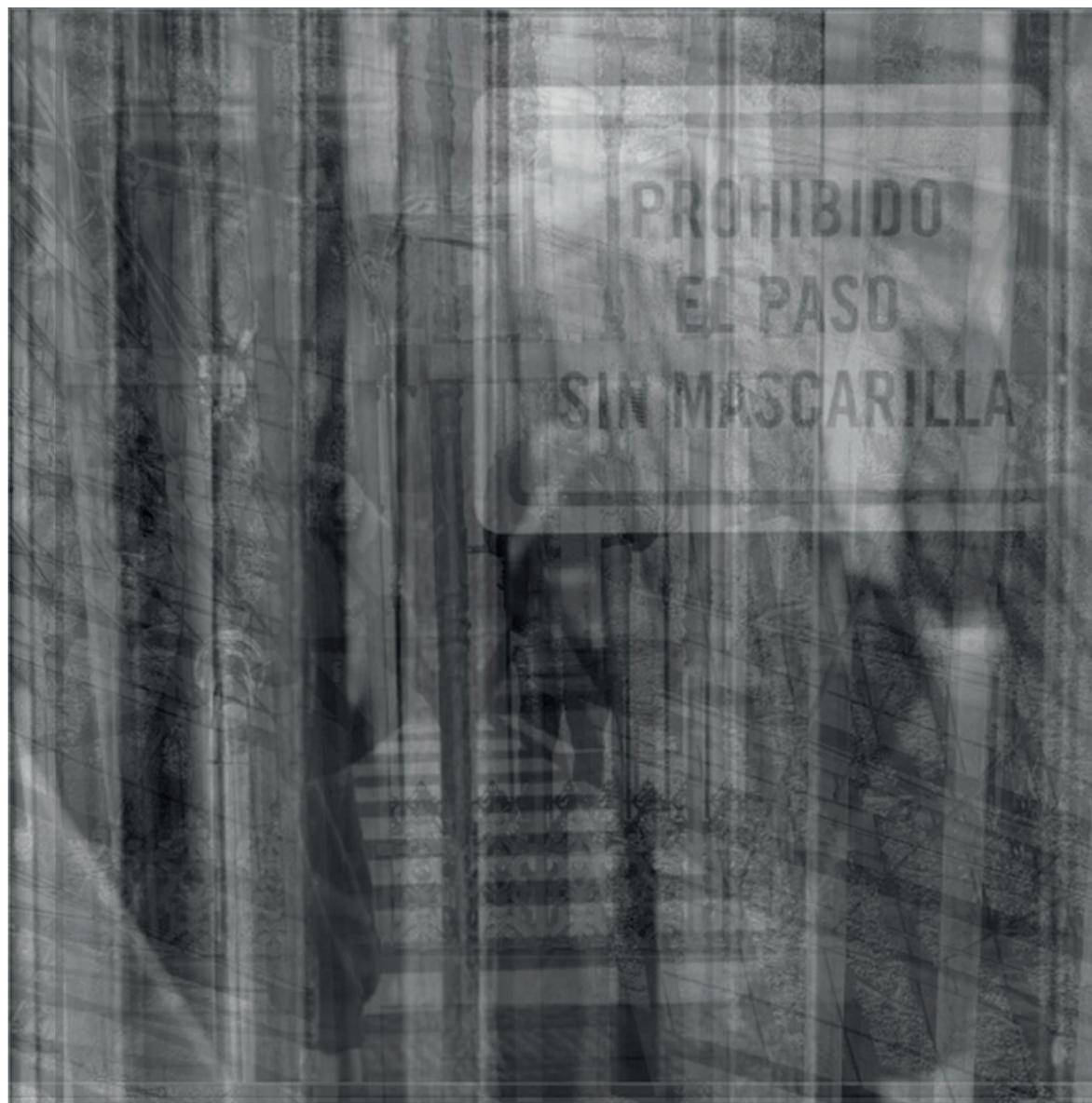
Def. Mandar o disponer con autoridad de cualquier clase que no se haga o no se use cierta cosa. (Dicc. María Moliner).

Sinónimo: Impedimento, negativa, restricción, veto, interdicto, interdicción, entredicho, veda, tabú, inhibición.

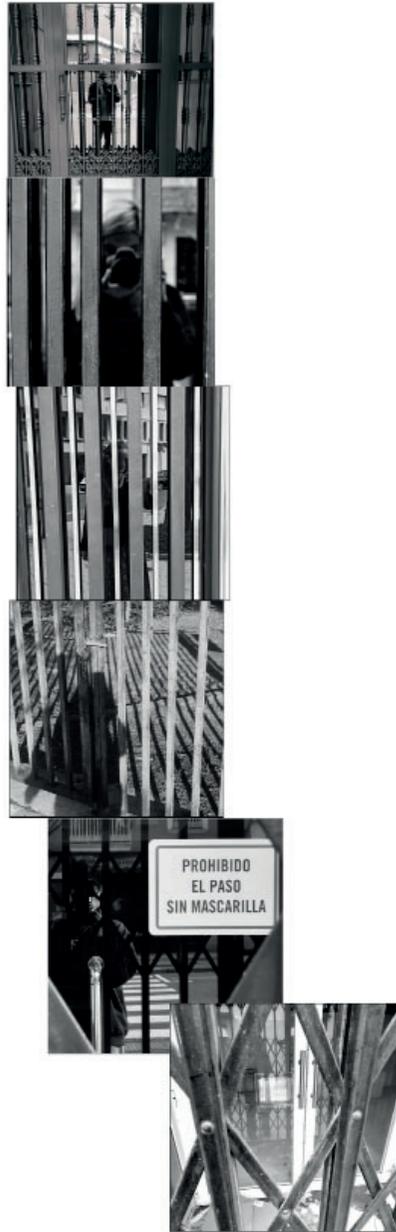
Antónimo: Permiso, autorización, legalización. (Dicc. De sinónimos y antónimos. María Moliner)

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Prohibición 01*, **Serie Fotográfica Muestra** compuesto por quince fotografías digitales de diferentes autoras, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, Laura Benedito, Ana Bosch, Sara Carceller, Júlia Escuder, Júlia Fernandez,, Belinda García, Núria García, Fran Nieto, Carla Nomdedeu, Pablo Portoles, Paula Redondo y Lucía Ribes..

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Prohibido el paso sin mascarilla*, **Media Visual** compuesta por ocho fotografías digitales del alumnado del tema Prohibición, Laura Benedito, Sara Carceller, Júlia Escuder, Belinda García, Núria García, Carla Nomdedeu, Paula Redondo y Vanessa Ribelles.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Prohibición 02*, **FotoEnsayo** compuesto por seis fotografías digitales de diferentes autores, de arriba a abajo, Laura Benedito, Sara Carceller, Júlia Escuder, Carla Nomdedeu, Pablo Portoles y Paula Redondo

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Prohibición 03*, **FotoEnsayo** compuesto por cinco fotografías digitales de diferentes autores, de arriba a abajo, Carla Nomdedeu, Fran Nieto, Lucía Ribes, Núria García y Ana Bosch

SOLEDAD

Def. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía. / Lugar desierto o tierra no habitada. / Pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. (R.A.E.)

Def. Circunstancia de estar solo. / Lugar solitario. (Dicc. María Moliner).

Sinónimo: Distanciamiento, desamparo, desolación, desvalimiento, abandono.

Antónimo: Compañía. (Dicc. De sinónimos y antónimos. María Moliner)

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Soledad 01*, **Serie Fotográfica Muestra** compuesto por quince fotografías digitales de diferentes autoras, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, Irene Ahumada, Zoe Álvarez, Diego Beltrán, Laura Benedito, Ana Bosch, Sara Carceller, Belinda García, Pablo Gras, Patricia López, Fran Nieto, Carla Nomdedeu, Ferran Pascual, Paula Redondo, Lucía Ribes y Carmen Sagrañes

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Cascada de diagonales de Soledad*, **FotoDiálogo Analogía formal Compuesta**, compuesto por cinco fotografías digitales de diferentes autores, de arriba a abajo, Zoe Álvarez, Carla Nomdedeu, Carmen Sagrañez, Paula Redondo e Irene Ahumada.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Reflejos acuáticos de Soledad*, **FotoEnsayo** compuesto por tres fotografías digitales del alumnado Pablo Gras, Zoe Álvarez y Belinda García y Cita Visual Literal (Vivian D. Maier, s/f)

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Sombra solitaria alargada*. **Serie Estilo** compuesto por dos fotografías digitales de Isabel Cogollos (Profesora) y Paloma Balaguer y Cita Visual Literal *Autorretrato* (Vivian D. Maier, s/f).

TRISTEZA

Def. Cualidad de triste. (R.A.E.)

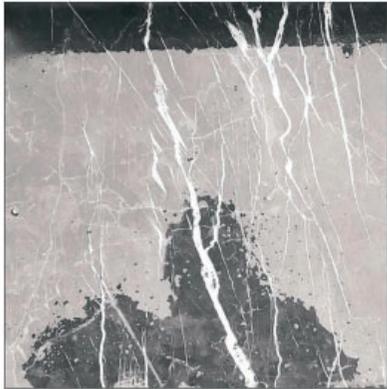
Def. Causar, dar, producir, sentir, tener; Estado de ánimo de la persona que es o está triste.

Sinónimo: Pena, aflicción, desconsuelo, pesar, pesadumbre, abatimiento, desaliento, desánimo, desesperanza, descorazonamiento, tribulación, atribulación, congoja, cuita, compunción, depresión, amargura, decaimiento, consternación, negrura, nostalgia, melancolía, quebramiento, tristura, mesticia, engurrio.

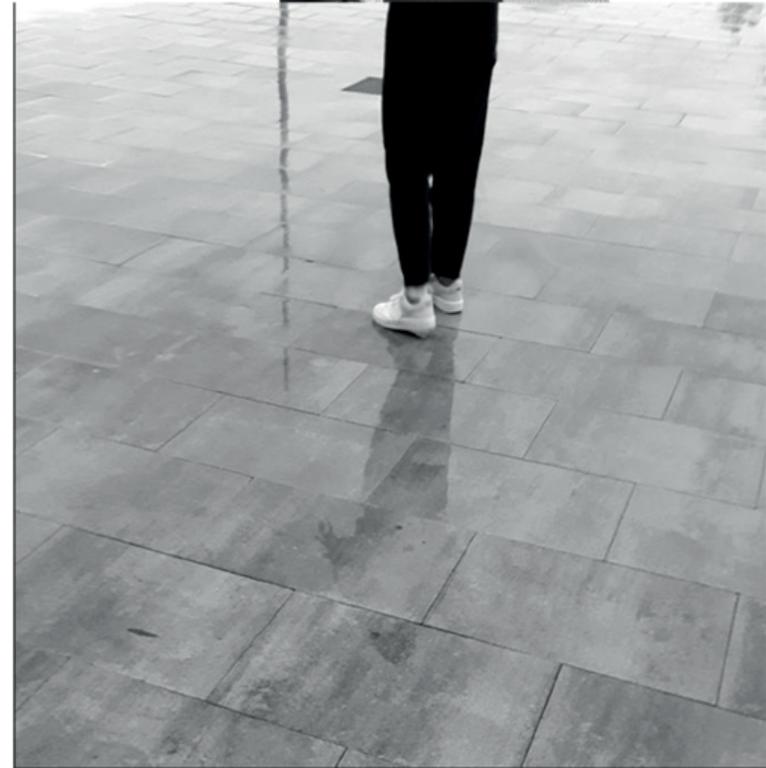
Antónimo: Alegría, entusiasmo. (Dicc. De sinónimos y antónimos.)

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Distanciamiento Social 01*, **Serie Fotográfica Muestra** compuesto por diez fotografías digitales de diferentes autores, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, Irene Ahumada, Pablo Gras, Paula Hungía, Carmen Maciá, Gwendoline Martínez, Ferran Pascual, Pablo Portoles, Vanessa Ribelles y Andrea Tomás.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Siguiendo la línea de la Tristeza*, **FotoDiálogo de Formas de Continuidad** compuesto por tres fotografías digitales de, Carmen Ahumada, Pablo Portoles y Gwendoline Martinez

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Reflejos acuaticos de Soledad*, **FotoEnsayo** compuesto por dos fotografías digitales de la alumna Carmen Macía y la profesora Isabel Cogollos

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Sfumato, Soledad* **FotoEnsayo Elemental** compuesto por una fotografía digital de Carmen Ahumada y Cita Visual Literal *Autorretrato* (Vivian D. Maier, s/f).

9. CONCLUSIONES ESCRITAS Y VISUALES

Esta investigación aborda una temática interdisciplinar, por lo que el material principal del que se ha partido para trabajar son los numerosos artículos, libros académicos así como artículos electrónicos que estudian las principales teorías de las diferentes disciplinas (Arte, Estudios de las mujeres y de género, metodologías artísticas de enseñanza y Covid-19) que engloban la hipótesis de este TFM.

Además, se han visualizado y examinado todas las fotografías que componen las colecciones de la fotógrafa estadounidense Vivian D. Maier y más concretamente sus autorretratos.

Los resultados más determinantes que la Investigación Fotográfica basada en las Artes puede aportar a la Educación Artística tiene que ver con generar nuevas intuiciones y asociaciones estéticas que generan nuevos enfoques y matices sobre los procesos educativos, sobre las personas que intervienen, sobre los lugares donde ocurren y el tiempo en que suceden.

Las imágenes fotográficas que logran mostrar, de forma evidente y contextualizada, valores y cualidades estéticas que amplían el concepto de realidad son Investigación basada en la Fotografía. La fotografía de investigación no busca representar las cosas como son, sino que trata de mostrar nuevos modos de representar las cosas. (Joaquín Roldán y Ricardo Marín, 2012, pag.57)

Según Scrivener (2003) para que el arte se convierta en investigación son necesarias siete condiciones:

- Haber demostrado que existe un problema que debe ser resuelto.
- Haber mostrado que la solución al problema resultará en un artefacto nuevo o mejorado.
- Haber mostrado que el problema es tal que el mundo debería querer verlo resuelto.
- Haber demostrado la utilidad de la solución.
- Haber demostrado que el conocimiento ejemplificado en la solución puede ser abstraído.
- Haber considerado la aplicabilidad y transferibilidad general de este conocimiento.
- Haber probado este conocimiento.

Se puede afirmar que se ha cumplido el objetivo, ya que, por una parte, se han roto los prejuicios sobre el interés y validez de la fotografía en la investigación, pues son conocimiento humano, ya que está hecha por una persona detrás de una cámara. Por otra parte, se concluye que toda imagen visual es cultural, no solo un reflejo de la realidad. La comprensión e interpretación, así como la elaboración y transformación de las imágenes pertenecen al imaginario humano como referente cultural identitario.

Haciendo referencia a los objetivos planteados al principio de la investigación, se llega a las siguientes conclusiones:

1) Se ha tratado un problema educativo: la visibilización de la obra de la figura de la mujer artista, en concreto, de las fotografías desde las Vanguardias hasta nuestros días.

2) Se ha realizado una aportación innovadora al conocimiento social, propia de las investigaciones artísticas, ya que se ha relacionado la fotografía callejera o street photography con el autorretrato, la mirada femenina de la fotógrafa Vivian D. Maier y los sentimientos que han afectado a la población mundial como son el aislamiento, el distanciamiento social, la prohibición, la soledad y la tristeza, siendo, por lo tanto, un testimonio de la situación actual.

3) La principal aportación ha sido la creación de nuevas imágenes e ideas visuales, además de una gran calidad artística como corresponde al ámbito profesional.

Respecto a la perspectiva de futuro, este estudio no se ha concebido como un caso puntual sino que se plantea para otros cursos docentes, siempre buscando la máxima implicación del alumnado y pudiendo recurrir a otras figuras de referencia, siempre mujeres artistas de cualquier disciplina.

El trabajo de análisis, reflexión y síntesis del tema planteado y la manera en cómo se pueden expresar sentimientos bajo una perspectiva feminista que además sirva de testigo del instante en que se realiza es una investigación artística innovadora y referencial a implantar en las asignaturas de Fundamentos del Arte, Cultura Audiovisual I y en diversos talleres de investigación artística.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Soledad Foto-Conclusión*, Autorretrato de la autora

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez C., San Fabián, J.L.** (2012) *La elección del estudio de caso en investigación educativa*. Gaceta de Antropología. Recuperado el 20 de junio de 2021 de: https://www.ugr.es/~pwlac/G28_14Carmen_Alvarez-JoseLuis_SanFabian.html
- Balaguer, Mª P.** (2021) *Memoria de Prácticum*. Máster Universitario de profesora/a de ESO, Bachillerato, FP, Artes Plásticas y Enseñanza de Idiomas. Universitat Jaume I.
- Barba, M.** (2017) *Hirsutas: Hacia la creación de un nuevo imaginario sobre la depilación femenina*. Universidad de Granada.
- Campos, D.** (2013) *Street photography, imágenes de ciudad y las trampas de la representación*. Bifurcaciones, Revista de estudios culturales urbanos. Recuperado el 10 de diciembre de 2020 de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5569761>
- Campos, D.** (2007) *Imágenes verdaderas de una ciudad imaginaria street photography from Atget to Cartier-Bresson*. Revista de estudios culturales urbanos. Recuperado el 20 de diciembre de 2020 de: <https://www.redalyc.org/pdf/558/55811443004.pdf>
- Campo, N.** (2017) *Fotografía y enfoques de género: Aproximaciones teóricas para construir miradas de mujeres*. Tesis de postgrado. Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. Recuperado el 3 de mayo de 2021 de: <https://pdfs.semanticscholar.org/926c/90e93e070f34e0d08542c74a530df16d8484.pdf>
- Centro de Escritura Javeriano.** (2019). *Normas APA, sexta edición*. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali.
- Colorado, O.** (2019) *Vivian Maier: la desconocida más famosa del mundo*. Recuperado el 13 de noviembre de 2020 de: <https://oscarenfotos.com/2019/11/09/vivian-maier-la-desconocida-mas-famosa-del-mundo/>
- De Medici, A.** (2020) Henri Cartier-Bresson, padre del fotoperiodismo. National Geographic. Recuperado el 5 de noviembre de 2020 de: https://historia.national-geographic.com.es/a/henri-cartier-bresson-padre-fotoperiodismo_15574
- Dewey, J.** (1980) *El arte como experiencia*. Barcelona, España. Hurope.
- EFE,** (2006) *Las fotografías pioneras de la vanguardia francesa se 'instalan' en Barcelona*. Revista elmundo. Recuperado el 8 de noviembre de 2020 de: <https://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/04/cultura/1146769072.html>
- Escrivá, J.R.** (2018) *Rodchenko. Caso de estudio*. Intitut Valencià d'art Modern (IVAM). Recuperado el 3 de enero de 2021 de: <https://www.ivam.es/catalogospdfs/0664/pubData/source/Rodchenko.pdf>
- Fernandez, R.** (2015) *Metodologías artísticas de enseñanza. Un enfoque escultórico para la educación artística*. Universidad de Granada.
- García, M.** (2015) *Mil mundos dentro del aula. Cine y educación*. UNED
- Genaro, N.** (2013) *El autorretrato fotográfico como herramienta educativa para la construcción de la mirada en la adolescencia*. Tesis de postgrado. Universidad de Granada. Recuperado el 5 de mayo de 2021 de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=58146>
- Gonzalez, A.B.** (2015) *Cocina matria. Una indagación visual sobre la alimentación escolar en el colegio Santa Clara. Tegucigalpa (Honduras)*. Máster en Artes Visuales y Educación. Universidad de Granada.
- Gonzalez, M. B.** (2016) *Fotografía, mujer e identidad. Imágenes femeninas en la fotografía desde finales de los sesenta*. Tesis Doctoral Posgrado. Universidad de Granada.

Herrera, A. J. (2018) *Ni apocalípticos ni integrados, atravesando los imaginarios de la ciudad en Instagram: Estudio de Caso de la Cuenta Bogotá Street Photography*. Estudio de Grado. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Recuperado el 10 de febrero de 2021 de: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36186/Tesis%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Jiménez, V. E, Comet, C. (2016) *Los estudios de casos como enfoque metodológico*, ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Recuperado el 20 de junio de 2021 de <file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/Dialnet-LosEstudiosDeCasosComoEnfoqueMetodologico-5757749.pdf>

Llop, R. (2017) *¿Qué es la investigación?* Cuaderno UOC. Barcelona

Lucas, P. (2015) *La postfotografía y el selfie como instrumento para ponderar la fotografía y las prácticas fotográficas en las redes sociales: una investigación antropológica basada en las Artes*. Máster oficial. Universidad de Granada.

Maier, V. D. (2021) *Vivian Maier Photographer*. Official website of Vivian Maier. Recuperado el 7 de noviembre de 2020 de: <http://www.vivianmaier.com/>

Marín, R (2011) *La investigación en educación artística*. Universidad de Granada. Educatio Siglo XXI.

Marín Viadel, R., Roldán, J. (2017). Ideas visuales. Investigación basada en Artes e investigación artística (Visual Ideas. Arts Based Reserarch and Artistic Research). Granada

Marín Viadel, R., Roldán, J. y Genet, R. (2014). Panorama de especialidades artísticas en Investigación basada en Artes e Investigación Artística [Landscape of Artistic Specialties in Arts based Research and Artistic Research]. Granada: Universidad de Granada.

Mulet, M.J., Seguí, M. (1993) *Fotografía y vanguardias históricas*. Revista del arte. Recuperado el 16 de noviembre de 2020 de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1343277>

Munera, B. (2011) *La fotografía como instrumento para la creatividad y la inclu-*

sión en personas con diversidad funcional. Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica. Recuperada el 19 de enero de 2021 de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/13021/>.

Ortega, L. (2012) *La fotografía como obra de arte*. Xataka. <https://www.xatakafoto.com/opinion/la-fotografia-como-obra-de-arte>

Palau, P. (2011) *Arte, educación y género*. Dossiers Feministes. Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano. UJI.

Rodríguez, E. (2013) *Vivian Maier, la mirada de autor y la mirada social*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas. Recuperado el 12 de febrero de 2021 de: <https://www.elsevier.es/es-revista-acta-poetica-112-articulo-vivian-maier-mirada-autor-mirada-S0185308213723940>

Rodríguez, E. (2013) *Vivian Maier, la mirada de autor y la mirada social*. Tesis Doctoral. Acta Poética 34 1. Instituto de Investigaciones Filológicas. Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodríguez, E. (1992) *La realidad fragmentada. Una propuesta de estudio sobre la fotografía y la evolución de su uso informativo*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense. Madrid.

Roldán, J., Marín Viadel, R. (2012). *Metodologías artísticas de investigación en educación*. Málaga. Ed. Aljibe

Vigotsky, L.S. (2003) *La imaginación y el arte de la infancia*. Fernandez Ciudad. Madrid. Akal.

Zamorano, D. (2012) *Una propuesta para la estructura de la programación didáctica de Educación Física en educación primaria desde el enfoque de las competencias básicas*. Educación Física y Deportes, Revista Digital. Buenos Aires.

11. ANEXOS

En este apartado se muestran otros trabajos de investigación en A/R/Tografía a partir de fotografías realizadas por el alumnado del IES La Plana relacionados con los cinco sentimientos y la obra de Vivian D. Maier.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Aislamiento de espejo 02* **FotoEnsayo Elemental** compuesto por una fotografía digital de Júlía Escuder y Cita Visual Literal (Vivian D. Maier, s/f).

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Aislamiento Callejero de mis alumnas* **Serie Fotográfica Muestra** compuesto por seis fotografías digitales de diferentes autoras, de izquierda a derecha, Irene Ahumada, Laura Benedito, Patricia López, Lucía Ribes, Carmen Suguñes y Júlía Escuder.

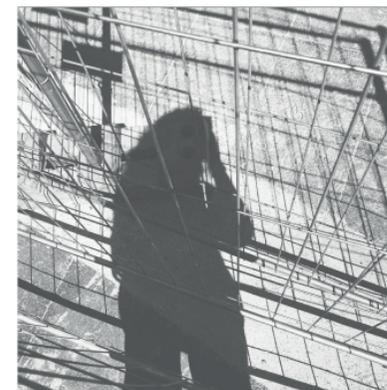
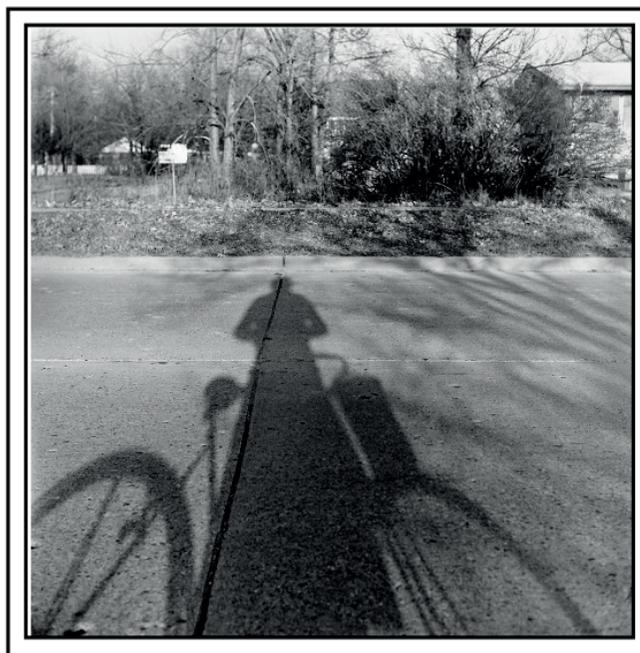
Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Reflejos en vehículos y Distanciamiento Social*, **FotoDiálogo de Continuidad Estilística** compuesto por tres fotografías digitales de las alumnas Sara Carceller, Laura Traver y Andrea Tomás.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Distanciamiento Social y Covid-19* **Fotografía Independiente**, Distanciamiento Social, Carla Foix.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Sombras y Distanciamiento Social 03*, **FotoEnsayo Elemental** compuesta por una fotografía digital de Laura Benedito y Cita Visual Literal (Vivian D. Maier, s/f).

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Secuelas de la Prohibición*, **FotoEnsayo Elemental** compuesto por tres fotografías digitales de Fran Nieto, Belinda García y Núria García y Cita Visual Literal (Vivian D. Maier, s/f).

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Prohibición: no podemos tocarnos ni abrazarnos* **Fotografía Independiente**, *Prohibición*, Isabel Cogollos (Profesora de la asignatura Cultura Audiovisual)

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Secuelas de la Prohibición*, **FotoEnsayo Elemental** compuesto por una fotografía digital de Paula Redondo y Cita Visual Literal (Vivian D. Maier, s/f).

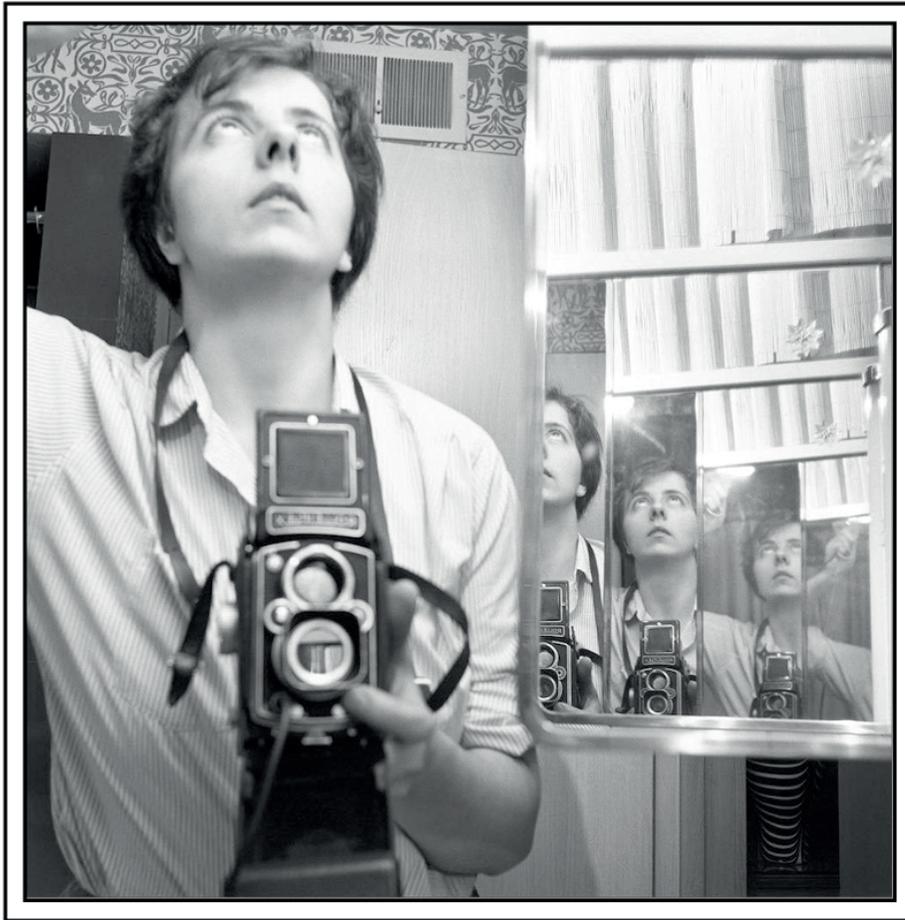
Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Espejos redondos de Soledad*, **Serie Fragmento** compuesto por tres fotografías digitales fragmentadas de Paloma Balaguer, Patricia López e Irene Ahumada y Cita Visual Literar (Vivian D. Maier, s/f)

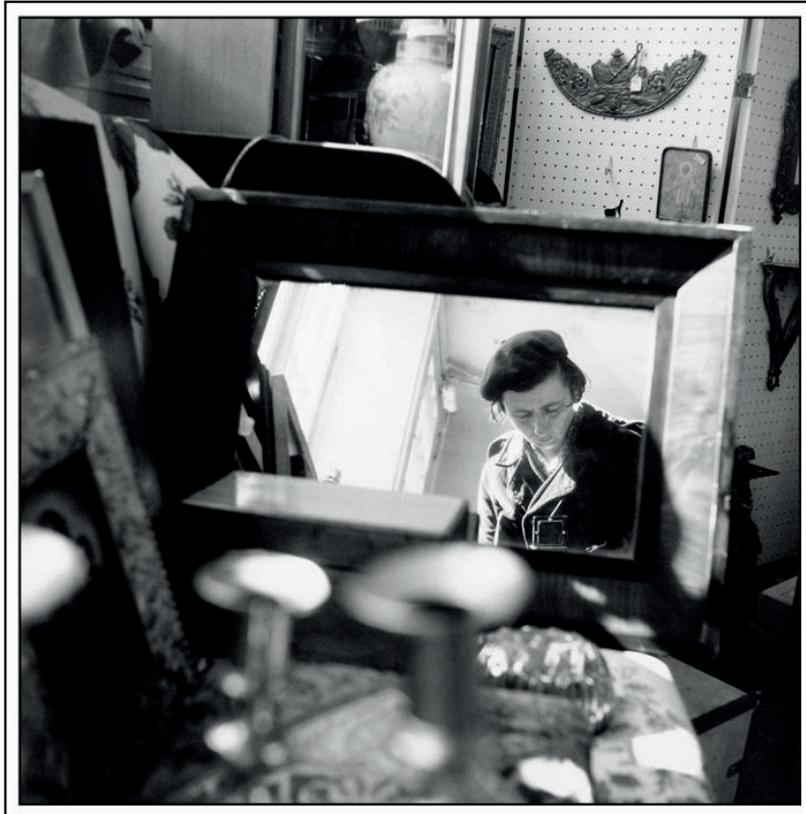
Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *¿Me miro o no me miro? Soledad* **FotoEnsayo Elemental** compuesto por una fotografía digital de Diego Beltrán y Cita Visual Literal *Autorretrato* (Vivian D. Maier, s/f).

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Soledad espesa*, **Media Visual** compuesta por dos fotografías digitales de las alumnas, Laura Benedito y Sara Carceller

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Espejo múltiple. Soledad* **FotoEnsayo Elemental** compuesto por una fotografía digital de Vanessa Ribelles y Cita Visual Literal *Autorretrato* (Vivian D. Maier, s/f).

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Perdida entre tantos tesoros*. **FotoEnsayo Elemental** compuesto por una fotografía digital de Andrea Tomás y Cita Visual Literal *Autorretrato* (Vivian D. Maier, s/f).

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Esta tremenda confusión me produce Tristeza*, **Media Visual** compuesta por cuatro fotografías digitales de Carmen Ahumada, Pablo Portoles, Gwendoline Martinez y Ferran Pascual

Como se ha indicado anteriormente, tras la entrega sobre cartulina negra en formato vertical de las 5 fotografías por alumna/o se procedió a realizar una selección de cada sentimiento y se colocó sobre unos corchos comprados para esta ocasión que se situaron en el vestíbulo del instituto. El alumnado disfrutó mucho realizando esta actividad final, tras la que se procedió a realizar una pequeña sesión de fotos. La exposición ha tenido una duración de 3 meses y ha sido un éxito. El alumnado ha cumplido con todos los objetivos propuestos. Les estoy muy agradecida, ha sido una experiencia inolvidable.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Montaje fotográfico 01* **Fotografía Independiente**

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Montaje fotográfico 02* **Fotografía Independiente**

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Montaje fotográfico 03* **Fotografía Independiente**

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Montaje fotográfico terminado 01* **Fotografía Independiente**

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Montaje fotográfico terminado 02* **Fotografía Independiente**

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Montaje fotográfico Aislamiento* **Fotografía Independiente**. Conjunto de fotos del alumnado de Bachillerato Artístico.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Montaje fotográfico Distanciamiento Social*. **Fotografía Independiente**. Conjunto de fotos del alumnado de Bachillerato Artístico.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Montaje fotográfico Prohibición*. **Fotografía Independiente**.
Conjunto de fotos del alumnado de Bachillerato Artístico.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Montaje fotográfico Soledad*. **Fotografía Independiente**.
Conjunto de fotos del alumnado de Bachillerato Artístico.

Paloma Balaguer Rodríguez (2021), *Montaje fotográfico Tristeza* **Fotografía Independiente**. Conjunto de fotos del alumnado de Bachillerato Artístico.

